

A l'abri des vents

compagnie

Susan Buirge

Dossier pédagogique

Contact

Théâtres en Dracénie
Bd Georges Clémenceau
83300 Draguignan

www.theatresendracenie.com

Service Educatif

Marie Collet, chargée des relations avec l'enseignement primaire
Tel : 04.94.50.93.10 – Port : 06.03.28.88.04

Anne Fizaine, secrétariat
Tél : 04.94.50.59.58 - Fax : 04.94.50.93.15
service.educ@theatresendracenie.com

Le spectacle

Affranchie de la dictature du rythme unique

À l'abri des vents, est un quatuor rythmé. Dans le silence, les deux couples s'installent, en masse que n'anime qu'un rythme aussi tranquille qu'obstiné. Cette houle passe, segmente le groupe en deux fois deux, en quatre solo, en miroir. Toutes les figures possibles y passent sans que l'on puisse prévoir et tout en permettant à chaque fois de s'y retrouver, si bien que l'on ne prête pas attention à ces nuages de voix, diffus et brefs, qui surviennent sans prévenir. La mise en espace de la danse dessine l'espace tandis que le travail du compositeur à partir du Stabat Mater de Palestrina fait de même avec le silence. Sur le carré blanc de la scène, avec ces petits galets dispersés tout autour, naît alors un lieu pour la danse qui s'affranchit de la dictature du rythme unique autant que le son installe la pureté d'un aria sans rupture. Quelque chose s'est construit.

En 2002, Jonathan Harvey, compositeur anglais, est invité dans la Saison musicale de Royaumont. Ses œuvres vocales, jouées dans l'ancien réfectoire, émeuvent profondément la chorégraphe.

Il voit à son tour le travail de Susan Buirge, L'œil de la forêt, à Royaumont. Il admire la pureté des lignes, la structuration de l'espace et la sérénité qui s'en dégage. Ensemble, ils décident de bâtir un projet.

Les deux artistes sont animés d'une sensibilité commune pour des cultures ancestrales – le Japon ou les peuples nomades du Nord de l'Amérique pour la chorégraphe ; le bouddhisme pour le compositeur. Leurs œuvres reflètent cette imprégnation d'un « ailleurs ». Ce qui les lie tout particulièrement est leur sentiment partagé pour l'inexplicable, l'impalpable qui entoure les humains à certains moments.

« Jonathan Harvey a composé un arrangement du Stabat mater dolorosa de Palestrina (A l'abri des vents) pour les jeunes solistes et pour Susan Buirge. C'est à la fois une pièce de concert et une œuvre destinée à la danse. La figure toujours actuelle d'une mère se lamentant sur la mort de son fils, tué pour des raisons politiques, l'avait profondément touché. La musique de Palestrina, écrite pour un double chœur chantant de manière antiphonique, lui est apparue comme la sublimation de la douleur. Son adaptation élargit considérablement cette spatialisation en faisant intervenir six sources de diffusion. Il a également rendu la texture polychorale plus dense par les traitements électroniques, le même matériau donnant lieu à différentes transpositions et vitesses de lecture, jusqu'à atteindre parfois un point de saturation. L'image visée est celle d'invisibles présences consolatrices qui chantent en grand nombre de toutes parts ce qui, dans l'iconographie traditionnelle, correspond aux cohortes d'anges tout autour de la mère affligée. Le parti pris de Susan Buirge a été de laisser la musique développer ses propres lignes de force en en proposant d'autres, de nature visuelle, dans la dynamique de la danse. La chorégraphe ne souhaitait pas adhérer au contenu religieux, mais se rapprocher plutôt d'une essence cachée, du trésor secret qui lui paraît émaner du propos musical.

Les artistes

Susan Buirge, chorégraphe

Susan Buirge danse depuis son enfance. Elle découvre la danse moderne lors de ses études à l'université du Minnesota, puis elle étudie à la Juilliard School, à New York. Elle danse dans l'Alwin Nikolais Dance Theatre de 1963 à 1967. Dès 1967, elle trace sa propre voie et oriente son travail vers l'épure, les processus répétitifs et diversifie ses explorations. En 1970, elle s'installe en France où elle développe une grande partie de son œuvre, dont *Parcelle de Ciel* (1985) qui scelle sa notoriété. Conceptuelle, elle rejoint les courants minimalistes abstraits tout en défendant une danse contemporaine sensuelle. En 1989, elle voyage pour se nourrir d'autres traditions (Ethiopie, Grèce, Syrie, Japon, Taiwan et Inde). Première chorégraphe résidente de la Villa Kujoyama de Kyoto (1992), elle trouve au Japon une terre propice à ses recherches sur les relations entre art traditionnel et art contemporain, notamment pour *Le Cycle des Saisons* (1994-1998), œuvre magistrale en quatre parties pour sept danseurs contemporains japonais et un ensemble de musiciens de gagaku. De retour en France, elle refonde une compagnie pour laquelle elle chorégraphie *Le jour d'avant* (1999), puis *Le jour d'après* (2000), et *L'œil de la forêt* (2002), hommage aux Indiens montagnais du lac St Jean du Québec. En 2005, elle réunit quatre de ses soli *En allant de l'ouest à l'est* (1976), *Danse Nord* (2000), *La terrasse à l'ombre de la lune* (1995) et *Le chasseur au lac* (2004) dans un programme sobrement intitulé *Soli*.

Ses carnets de notes ont été publiés aux Editions Le bois d'Orion : *En allant de l'ouest à l'est* (1996), *Dans l'espace des saisons* (1998) et *L'œil de la forêt* (2002).

Susan Buirge a toujours entretenu une étroite relation avec la musique contemporaine. Son ami Philip Glass lui offre une musique pour *En allant de l'ouest à l'est*. Puis elle commande des musiques à Ragnar Grippe pour *Lapse* (1978), *Restes* (1979), *Tamis* (1980) et *Des Sites* (1983) ; à Jean-Yves Bosseur pour *Charge Alaire* (1982, présenté à l'aérodrome d'Aix-les-Milles) ; à Luc Ferrari pour *Les yeux de Mathieu* (1984, un film pour *La Sept*) ; à Steve Lacy et son sextette pour *Artémis* (1988, Grande Halle de la Villette) ; à Marian S. Kouzan pour *Grand Exil* (1990) ; à Patrick Marcland pour *Le jour d'avant* et *Le jour d'après* et à Jean-François Laporte pour *L'œil de la forêt*. Elle a en outre collaboré avec Tomihisa Hida à une adaptation de musique de gagaku pour les quatre pièces du *Cycle des saisons* (1994 à 1998).

Depuis 2000, elle est directrice artistique du Centre de recherche et de composition chorégraphiques de la Fondation Royaumont.

Jonathan Harvey, compositeur

Jonathan Harvey est originaire de Sutton Coldfield dans le Warwickshire, il est choriste au Collège Saint Michel de Tenbury, entre 1948 et 1952, puis à Repton de 1952 à 1957. Il poursuit ensuite ses études au Collège Saint John de Cambridge. Sur le conseil de Benjamin Britten, il prend également des cours particuliers avec Erwin Stein et Hans Keller pour la composition. Sa rencontre avec Milton Babbitt, à la fin des années soixante, l'influence fortement. Invité par Pierre Boulez à l'Ircam au début des années 1980, il y a depuis réalisé sept œuvres : *Mortuos plango, vivos voco* et *Ritual melodies* pour bande, *Advaya* pour violoncelle et électronique, *Bhakti* pour ensemble et électronique, *Quatrieme Quatuori*, *Mythic Figures* et *Wagner Dream*. Son catalogue comprend des opéras, des pièces pour orchestre, de musique de chambre et pour instruments solistes ; son expérience de choriste l'amène à écrire de nombreuses œuvres chorales, dont *Passion and Resurrection* (1981) ou *Mothers shall not cry* (2000). Il reçoit aujourd'hui des commandes de grandes structures internationales ; ses œuvres sont jouées par de nombreux ensembles (Ensemble Moderne, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Ictus...) et orchestres (Vienna Symphony, Berlin Philharmonic...). Sa discographie contient environ 70 opus. Il a enseigné pendant dix-huit ans à l'Université de Sussex, où il est maintenant professeur de musique honoraire. Jonathan Harvey est en résidence pour trois ans (2005-2007) au BBC Symphony Orchestra de Glasgow. En 2005 et 2006, il travaille dans les studios de l'Ircam à la réalisation d'une pièce pour orchestre et électronique live pour le BBC Symphony Orchestra de Glasgow et à celle d'un opéra, *Wagner Dream*, pour De Nederlandse Opera à Amsterdam dont les créations sont prévues pour 2007.

Michel Barthôme, danseur

Michel Barthôme commence son apprentissage de la danse à Toulouse et se perfectionne à Paris. Au début des années 1980, il intègre la compagnie de Quentin Rouillier. Puis il danse pour les chorégraphes Charles Cré-Ange, Michel Kéléménis, Angelin Prejlocaj, Maïté Fossen, Stéphanie Aubin, Marceline Lartigue. En 2006-2007, il assiste les chorégraphes Brigitte Seth et Roser Montlló pour la création de l'opéra de Gluck Orfeo, à l'opéra de Paris. Il est un danseur fidèle de Susan Buirge depuis Parcelle de ciel (1986) jusqu'à aujourd'hui. Il intervient en outre dans le cadre de l'Abbaye aux enfants, à Royaumont.

Sylvie Berthomé, danseuse

Sylvie Berthomé se forme à la danse contemporaine auprès de Christine Gérard, tout en faisant des études universitaires en droit et sociologie. Elle complète sa formation à l'université Paris Sorbonne et auprès d'Odile Roquet (en kinésiologie), Ruth Barnes, Peter Goss. Elle travaille avec Robert Kovitch et Karin Waehner lors de formations continues au Théâtre Contemporain de la Danse. Elle suit les ateliers d'improvisation et de composition avec Susan Buirge en 1996, 1997 et 1998 et participe au premier Groupe de recherche du Centre de recherche et de composition chorégraphiques, de 2000 à 2003. Interprète pour les chorégraphes Christine Gérard, Daniel Dobbels (1990-98) Dominique Petit (1993-95), elle danse pour Susan Buirge depuis 2000. Elle mène également un parcours personnel de chorégraphe. Artiste-pédagogue, elle est engagée dans la danse à l'école depuis 1985 ; et intervient également auprès d'étudiants en écoles d'art et dans le cadre de l'Abbaye aux enfants à Royaumont.

Thierry Lafont, danseur

Thierry Lafont, commence la danse à Clermont-Ferrand avec Anne Depuytorac, de 1988 à 1990, parallèlement à des études d'histoire de l'art. Puis il part au Conservatoire de La Rochelle (1990-1991) où il travaille avec Colette Milner, Brigitte Asselineau et Régine Chopinot. Il obtient ensuite une bourse du ministère de la Culture pour ses études qu'il mène d'abord à Paris, où il suit des formations avec Anne-Marie Reynaud, Karin Waehner, Christine Gérard, Paola Piccolo, Brigitte Asselineau, puis à Marseille avec Cathy Bezeix, Bertrand Papillon, Nicole Claire Perrault et Dany Brians. En 2003, il suit la formation de formateurs à la culture chorégraphique mise en place par Laurence Louppe au Cefedem-Sud d'Aubagne. Interprète pour plusieurs compagnies, il rejoint en 2001 la Compagnie de Susan Buirge après avoir suivi une formation auprès de la chorégraphe entre 1998 et 2000. Il a également participé au premier Groupe de recherche du Centre de recherche et de composition chorégraphiques de 2003 à 2006. Chorégraphe de la compagnie AXOTOLT, basée à Clermont-Ferrand, il a créé plus d'une douzaine de pièces dont le trio Distéso, berceuse/musique de Carlo Carcano en 2000, grâce à une bourse chorégraphique et musicale de Royaumont. Il intervient en outre dans différentes structures culturelles, scolaires ou universitaires en France et à l'étranger, et à Royaumont dans le cadre de l'Abbaye aux enfants.

Young-ho Nam, danseuse

Young-ho Nam est d'origine coréenne. Elle s'est formée à la EWAH Women's University de Séoul. Elle intègre la Compagnie Jackie Taffanel en 1990 et participe à plusieurs créations. En 1999, elle fonde la Compagnie Rascalou-Nam avec François Rascalou. Leurs créations sont présentées en France, notamment au Festival Montpellier Danse et en Corée. Elle rencontre Susan Buirge en participant à son atelier de composition chorégraphique en 1998. Elle danse dans sa compagnie depuis 2000.

Pistes pédagogiques

Préparation à la venue au spectacle

- Travailler sur la **charte du jeune spectateur** : étudier les règles et comportements favorables dans un théâtre. Cette étude permettra également d'ouvrir sur l'**éducation citoyenne** avec l'apprentissage des contraintes, l'établissement d'un règlement de classe, le rapport aux autres...
- Travailler sur **les notions fondamentales du spectacle vivant** : les différents métiers (metteur en scène, auteur, régisseur...), la différence entre théâtre et cinéma, la différence entre un comédien et un personnage, les supports de communication, la technique (plan lumière, régie...).
- Informer les enfants du spectacle qu'ils viennent voir (qui, que, quoi...) sans trop en dévoiler.

Livres de Susan Buirge

En allant de l'ouest à l'est - Carnets 1989-1993, éditions Le Bois d'Orion, 1996.

Ubusuna, avec Bernadette Bonis, collection Mémoire Vivante, aux éditions Lansman, 1998.

Dans l'espace des saisons, préface de Michel Wasserman, aux éditions Le Bois d'Orion, 1998.

L'œil de la forêt - Carnet de notes du Québec 2001, éditions Le Bois d'Orion, 2002.

Films sur Susan Buirge et son œuvre

Les yeux de Mathieu, film de Nicolas Cahen, 26 minutes, France 3, 1984

Parcelle de Ciel, film de Robert Cahen, 26 minutes, La Sept, 1986.

Susan Buirge, l'aventurière de la danse, film de Marie-Hélène Rebois, Musiques au cœur, 62 minutes, France 2, 1994.

Le cycle des saisons, quatre fois 26 minutes, film de Catherine Shan, Injam production/ Mezzo, 1999.

L'atelier de Susan, film de Catherine Shan, 52 minutes, Injam production/ Mezzo 2006.

L'œil de la forêt, film de Catherine Shan, 26 minutes, Injam production/ Mezzo 2006