

LA COMÈTE
SCÈNE NATIONALE
Châlons • en • Champagne

JANVIER

MER 15 - 20H30

INVENTIONS

•
MAL PELO - MARÍA MUÑOZ - PEP RAMIS

DANSE - MUSIQUE

**SAISON
24/25**

DANSE-MUSIQUE | DURÉE : 1H

INVENTIONS

Direction **Maria Muñoz, Pep Ramis**

Mise en scène : **María Muñoz, Pep Ramis**

Création et danse : **Federica Porello, Zoltàn Vakulya, Leo Castro, Miquel Fiol, Enric Fàbregas, Ona Fuster, María Muñoz, Pep Ramis**

Direction musicale : **Joel Bardolet**

Quatuor Cordes : **Joel Bardolet**, Violon ; **Jaume Guri**, Violon ; **Masha Titova**, Viole ; **Daniel Claret**, Violoncelle

Quatuor Voix : **Laura Martínez**, Soprano ; **Hugo Bolivar**, Contre-Ténor ; **Mario Corberán**, Ténor ; **Giorgio Celenza**, Basse

Musique : **J. S. Bach**

Textes : **John Berger, Erri De Luca, Nick Cave**

Collaboration à la mise en scène : **Federica Porello, Leo Castro**

Éclairage : **August Viladomat, Luís Martí**

Espace sonore : **Fanny Thollot**

Espace scénique : **Pep Ramis, Pep Aymerich**

Costumes : **Carmepuigdevallplantés**

Édition vidéo: **Leo Castro**

Direction technique: **Luís Martí**

Technicien son: **Andreu Bramon**

Production, gestion, distribution : **Mamen Juan-Torres, Gemma Massó, AnSó Raybaut**

Photographie : **Tristán Pérez-Martín, Laurent Phillipe, François Passerini**

Production : Mal Pelo | **Coproduction**: Festival Grec (Barcelona), Festival Temporada Alta (Girona), Mercat de les Flors (Barcelona), Théâtre de la Ville / La Vilette (Paris), ICEC Departament Cultura de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona et pour le Festival d'Avignon: l'Office culturel de l'Ambassade d'Espagne à Paris | **Avec l'aide de**: L'animal a l'esquena (Celrà, Girona),

INVENTIONS

Création pour espaces singuliers.

Inventions se concentre sur la relation entre la musique et la danse, plaçant le résultat de cette recherche dans des espaces qui, par leur sonorité ou leur architecture, permettent cette triade magique d'espace-musique-mouvement. À chaque endroit, *Inventions* prendra une forme différente adaptée au site particulier. On travaille avec la profondeur et la hauteur de l'espace, avec la sonorité en assurant une bonne visibilité pour le public. Nous travaillons avec la spécificité de l'espace pendant quelques jours pour découvrir et dévoiler le potentiel scénique et sonore.

La musique

La musique est un tressage de quelques fragments de *Cantates* avec certaines parties de la *Partita numéro II* (en particulier avec l'accent mis sur la version de la Ciaccone par quatuor de voix et violon) et de quelques pièces remarquables de *L'Art de la Fugue* en version pour quatuor à cordes. Le directeur musical est Joel Bardolet, et Quiteria Muñoz le coordinateur du quatuor de voix lyriques sous la direction générale de Bardolet.

Fanny Thollot, ingénieure de son et compositrice, elle crée un univers sonore qui accompagne et crée des paysages basés sur

la musique baroque et les particularités de l'espace, déplaçant le son vers différentes zones perceptuelles, travaillant sur la répartition du son et de son volume. Découvrir la sonorité des espaces devient un exercice d'écoute non seulement de la qualité musicale, mais aussi de l'expérience et de la perception. Le son transforme l'espace et donne des mesures poétiques, intangibles mais vraies. Le son habite l'espace, comme les humains, et révèle des fictions, des évocations et des paysages qui résonnent en nous.

Tout comme l'espace change le son, le son nous change, nous changeons l'espace, dans un cercle d'affections que nous pouvons assister et laisser inclure dans la dramaturgie du spectacle.

Le laboratoire constant sur ces effets nous conduit à la construction de

chacune des propositions pour chaque nouvel espace. Le groupe de musiciens / interprètes est impliqué dans cette recherche, en raison de leur physique et de leur personnalité scénique.

Collectif Mal Pelo

© Tristan Pérez-Martin

Entretien avec María Muñoz et Pep Ramis (extraits) réalisé par Malika Baaziz pour le Festival d'Avignon

Après une pièce intitulée *Bach* en 2004, puis *On Goldberg Variations/ Variations*, le dernier volet de votre tétralogie est *Inventions*. Est-ce la fin du voyage en compagnie de Jean-Sébastien Bach ? Dix-huit ans, c'est long et en même temps court pour créer autour de cet immense compositeur. Que découvrez-vous toujours dans sa musique ?

María Muñoz : *Nous souhaitons aller vers l'essence de la musique et de la danse, et comme Jean-Sébastien Bach est un compositeur présent dans nos recherches depuis les débuts de Mal Pelo, soit depuis plus de trente ans, nous sommes revenus à lui.*

Pep Ramis : *María a fait un premier solo en 2004. Le souhait était de créer alors une performance de danse pure sur de la musique : nous avons choisi Jean-Sébastien Bach. Est ensuite venu On Goldberg Variations/Variations, dans lequel nous partageons ce premier solo avec le collectif Mal Pelo. Bach nous a toujours permis de créer des dialogues. Sa musique est vivante et il est encore une grande source d'inspiration. Si vous ne vous dites pas « je fais de l'art contemporain », la ligne du temps s'ouvre et vous appartenez à une période plus longue de l'histoire de l'humanité. Vous êtes plus libres dans vos références pour utiliser la littérature, la musique, l'art d'autres siècles, et les adapter au présent. C'est une belle sensation d'établir un lien avec les*

incroyables compositions de Jean-Sébastien Bach. Nous avons beaucoup joué avec les musiciens, étudié, douté, réinterprété, nous sommes allés contre, avec, dos ou face à lui.

M. M. : *La musique de Jean-Sébastien Bach a toujours été pour nous un formidable outil d'apprentissage. Nous y trouvons des méthodes pour passer de structures simples à complexes, pour travailler l'essentiel avec peu de gestes comme il arrive à le faire avec peu de notes. Comprendre comment il crée la dynamique et les nuances dans sa manière d'utiliser le contrepoint dans son écriture, comment les harmonies arrivent dans la composition et certains moments vous amènent à écouter des voix différentes.*

Comment travaillez-vous avec cette grande équipe composée sur scène de deux quatuors de musiciens et de chanteurs et de huit danseurs, dont vous deux, en plus des techniciens en coulisses ?

M. M. : *Notre manière de composer part d'une pratique de groupe que nous avons développée ensemble depuis de nombreuses années. Nous mélangeons nos langages. Venant d'horizons très différents, nous apportons chacun des outils particuliers avec lesquels nous travaillons de manière collective. Inventions a été créée en pleine pandémie. Nous avons dû nous adapter à la situation, faire de nouveaux plans chaque jour. Avec le directeur musical Joel Bardolet, Quiteria Muñoz à la direction vocale, les danseurs, les danseuses et Fanny Thollot, nous avons décidé de commencer par le travail sur la musique, chacun chez soi.*

© Tristan Pérez-Martin

P. R. : *Cela nous a pris du temps pour choisir l'ensemble des morceaux. Nous avons d'abord dû structurer la partition puis créer le spectacle autour. Il nous fallait sentir la musique, équilibrer les tonalités, couper certains passages trop longs, inventer notre propre narration dans ces possibilités infinies que la musique de Bach propose. Nous avons été très contents du résultat, Inventions est du pur Jean-Sébastien Bach.*

M. M. : *La première chose que nous devions développer était ce langage*

partagé. Cela concerne la manière dont on exerce le corps et ses différentes qualités. Nous avons vraiment beaucoup travaillé sur ce que nous appelions « l'accordage », comme pour les instruments. Nous faisons tous partie de cette partition complexe dans laquelle notre corps doit être à l'écoute, sensible, en accord avec ce que nous générons. Peu à peu, les musiciens se sont joints à l'accordage. Ils nous ont beaucoup appris sur la musique, de manière très simple. Nous avons commencé à mettre en commun les idées importantes sur le mouvement, l'espace, le timbre de la musique. Chaque interprète a des qualités différentes, certains ont une grande vision chorégraphique, d'autres ont un profond sens théâtral, ils ont une présence très forte sur scène. Ils véhiculent des idées, des possibilités sur la dramaturgie. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce travail en commun.

[*Entretien à retrouver en intégralité sur le site internet du Festival d'Avignon*](#)

MAL PELO

Mal Pelo, dirigé par Pep Ramis et María Muñoz, est un groupe créatif avec plus de 30 spectacles imaginés. Depuis 1989, Mal Pelo a développé un langage artistique à travers le mouvement, la théâtralité avec la création de dramaturgies qui incorporent la parole, en travaillant

Pep Ramis © Tristan Pérez-Marrin

avec des compositeurs pour la création de bandes sonores originales, et en collaborant avec des artistes comme John Berger, Erri de Luca, Lisa Nelson, Àngels Margarit, Steve Noble, Nuria Font, Steve Paxton, Eduard Fernández, Andrés Corchero, Toni Serra, Lilo Baur, Cesc Gelabert, Faustin Linyekula, Raffaella Giordano, Baro D'Evel, Leonor Leal, Marta Izquierdo...

La compagnie a reçu plusieurs prix, dont le *Premi Nacional de Cultura de Catalunya*, le *Premi Ciutat de Barcelona* et le *Premi Nacional de Cultura*. En 2022, Mal Pelo a reçu la médaille d'or de l'Académie de Las Artes Escénicas et le *Premi Ciutat de Palma* pour les arts du spectacle.

PEP RAMIS

Né à Majorque, dans une famille où la musique et la peinture sont très présents, il étudie violoncelle, voix et marionnettes. Depuis son enfance,

le dessin fait partie de son imagerie quotidienne. Son intérêt pour la scène apparaît en 1985 comme lieu de confluence de l'ensemble de ses expériences précédentes, avec le corps comme axe de référence. Après avoir travaillé en 1986 avec La Dux – formé par Maria Antònia Oliver et María Muñoz, il participe en 1987 au spectacle *Scirocco* d'Adriana Borriello en Italie. En 1989, il a crée avec María Muñoz le groupe Mal Pelo.

MARÍA MUÑOZ

Elle grandit à Valence où elle étudie la musique et pratique la compétition d'athlétisme. Elle démarre des études de danse et les poursuit à Amsterdam et Barcelone. Elle a sa première expérience professionnelle avec la compagnie japonaise Shusaku & Dormu Dance Theater, résidente au Pays-Bas, dans le spectacle *Era* en 1982. En 1985,

María Muñoz

la formation de La Dux avec Maria Antònia Oliver marque le début de sa carrière personnelle dans la création scénique. En 1988, elle collabore avec Pep Ramis dans la création su solo *Cuarto Trastero* et en 1989, ils forment le groupe Mal Pelo.

© Tristan Pérez-Martín

PROCHAINEMENT

MAGIE

SAM 18 JAN | 15H + 17H
DIM 19 JAN | 15H + 17H

Close-up en scène

Arthur Chavaudret,
Pierre Mousseu

ÉVÈNEMENT

SAM 18 JAN | 18H30

Présentation de saison

Découvrez ou redécouvrez
tous les rendez-vous de la
seconde partie de saison à
La Comète

THÉÂTRE

MAR 21 JAN | 20H30

Il n'y a pas de Ajar

Delphine Horvilleur

Ciné - LA COMÈTE

CINÉ CULTE - DIM 19 JAN | 18H

MALCOM X

De Spike Lee | 1992 | USA | 3h21 | VOST
Avec Denzel Washington, Angela Bassett

L'incroyable histoire de Malcolm Little, de son enfance ballotée à sa conversion à l'Islam, de la prison à son militantisme, de son mariage à son assassinat en 1965, à 39 ans. Le portrait épique de l'une des voix les plus charismatiques de la lutte contre la ségrégation aux USA.

Un film monument de Spike Lee, porté par l'un des plus grands acteurs de sa génération, récompensé par l'Ours d'argent à Berlin.

Le Bar de La Comète est ouvert !

Vous y retrouverez une collation à petits prix avant et après chaque représentation. L'occasion de rencontrer les équipes artistiques à l'issue des spectacles autour d'un verre.

La Comète Scène nationale
5 rue des Fripiers
51000 Châlons-en-Champagne

informations | réservations
03 26 69 50 99 | la-comete.fr
PARTAGEZ VOTRE SAISON

Nos partenaires !

