

SubRosa

Compagnie Affari Esteri - Edmond Russo et Shlomi Tuizer
Projet de création 2023-2024

AVANT PROPOS

Fervents défenseurs de l'art chorégraphique comme un art majeur à part entière, notre identité artistique est fondée sur un langage chorégraphique précis qui s'édifie sur une élaboration savante du mouvement. Ces dernières années, tout en préservant la recherche de **dialectiques spécifiques du mouvement dansé** comme axe principal, notre travail s'est particulièrement attaché aux réalités sociétales contemporaines.

Des valeurs comme **la solidarité, l'altérité et les résonances entre l'individu et le collectif** nourrissent nos créations et toute action menée au sein de la compagnie. Ainsi, notre danse dévoile le sens de nos propos en prise directe avec l'émotion et le public.

En 2019, le solo *Holy* mettait en avant des questions comme la liberté d'expression, la différence et la marginalité avec un regard quasi-religieux sur les aspects terrestres du corps humain.

En 2021, *Racconti*, création pour 6 interprètes masculins, s'attachait à des valeurs intimes, sociétales, morales et artistiques en voie de disparition...

En 2022, *Main dans la Main*, quatuor pour deux femmes et deux hommes, s'adressait au jeune public en particulier, questionnant les valeurs de l'amitié et de l'altérité.

Les dialectiques recherchées dans *Holy* et dans *Racconti* se réfèrent fortement à nos propres expressions physiques, à nos énergies primaires, et assument une recherche des traits du masculin pluriel dans notre danse. Aujourd'hui, trouvant appui et nécessité dans une réalité contemporaine en créant une pièce avec une équipe féminine, nous désirons nous interroger sur nos perceptions et projections et dévoiler les traits du féminin pluriel dans notre travail chorégraphique.

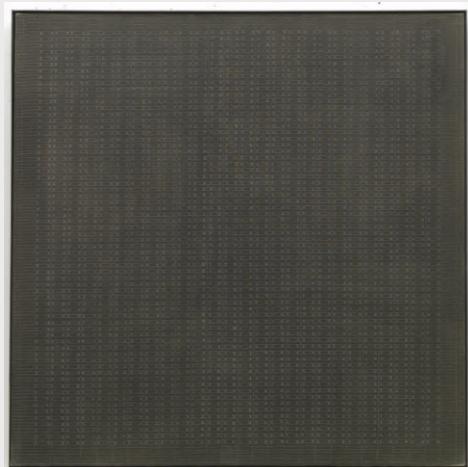

LE PROJET - NOTE D'INTENTION

Sub rosa est une expression latine dont la traduction littérale est « **sous la rose** ». Elle est utilisée pour exprimer le sous-jacent ou le secret. Ce symbole semble avoir une origine lointaine, il est associé aux rites ayant une dimension d'initiation secrète.

Cette nouvelle pièce chorégraphique pour cinq interprètes puisera son inspiration dans ces notions où ce qui est enfoui génère une vibration à la surface.

Cinq femmes sont réunies dans un trajet continu, intime et collectif. L'écriture chorégraphique prendra la forme d'un rituel qui se réinvente sans cesse. Un espace d'introspection nourri par les parcours personnels, qui devient dès lors un acte émotionnel communautaire.

A l'image des tableaux de l'artiste peintre américaine Agnes Martin (1912-2004), nous nous projetons dans une dichotomie entre expression et abstraction et un rapport de tension entre forme et émotion. L'espace de la scène sera identifié comme une grille (a grid), composée des lignes et cellules de taille égale qui se révèlent progressivement par les déplacements et trajectoires des interprètes à travers l'espace et par une scénographie lumineuse habile.

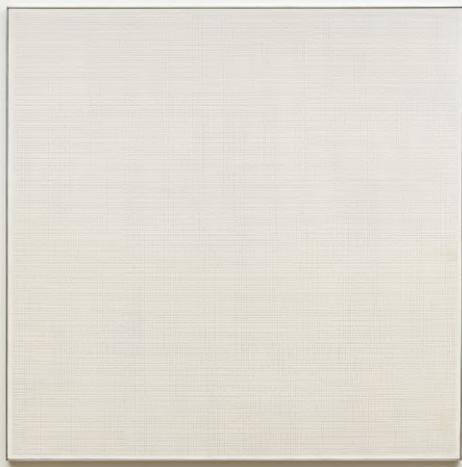
La grille est la surface, elle a pour objectif un premier degré de l'apparence, du fonctionnement systématique des personnes. Dans un rapport anachronique, différents degrés d'implication physiques et émotionnelles émergent sur cette surface. Tantôt dynamique et expressive, tantôt retenue et dense, l'écriture chorégraphique, en étroite collaboration avec les interprètes, révèle ou dissimule le propos-même de la pièce.

Sur une trame temporelle parallèle, une figure énigmatique apparaît et disparait furtivement. De facture visiblement autre, il s'agira d'une présence quasi subliminale, onirique et signifiante.

A vocations multiples, tantôt contradictoires, cette figure puise des inspirations dans des sources multiples: littéraires, filmiques, plastiques. Elle provoque, révèle et dissimule. Elle génère et apaise le vrombissement sous tendu dans l'espace.

De nature et esthétique apparemment différentes, voir opposées, nous puisons, entre autres ressources, autant dans la peinture d'Agnes Martin, mentionnée plus haut, que dans le travail photographique de Francesca Woodman (1958-1981). La première nous guide à travers un imaginaire fait de structures aux contenus profonds, la deuxième nous fait voyager à travers des images singulières, incongrues, fragmentées et floues.

Agnes Martin, *The Rose*

Francesca Woodman, *Self-Portrait*

Comme toutes nos pièces chorégraphiques, l'expérience et l'interprétation des sujets, abordés par chaque membre de l'équipe: interprètes, chorégraphes et autres collaborateurs artistiques, sont essentielles au processus. C'est à travers nos recherches personnelles et collectives que nous collecterons un ensemble sémantique, un langage fait de gestes, signes et symboles, expressions, sons, lumières et ombres... sous l'emprise du confidentiel, du secret, de l'invisible. Nous chercherons à identifier et révéler les résonances personnelles de ces notions. Nous distinguerons des états du corps, intimes et communs. Nous constituerons une nouvelle mythologie faite de réalités métamorphosées. Un nouvel horizon de sens pourrait apparaître.

Avec **SubRosa**, nous voulons créer des résonances entre passé et présent, distiller des essences d'expressions féminines plurielles, présentes dans notre travail chorégraphique, dans nos corps d'hommes et au travers de la singularité de chacune des interprètes.

Les artistes sont intuitifs. Ils attendent l'inspiration. C'est ça l'art, l'intuitif, pas l'intellectuel. L'art des idées stimule les idées, mais l'art qui vient de l'inspiration stimule les sentiments de bonheur, d'innocence et de beauté.

Agnes Martin

SubRosa - Ressources et références

Films

Persona - Ingmar Bergman

Cris et Chuchotements - Ingmar Bergman

Sonate d'Automne - Ingmar Bergman

Les Larmes Amers de Petra Von Kant - R.W. Fassbinder

Les Heures - Stephen Daldry

Medea - Pier Paolo Pasolini

The Holy Mountain - Alejandro Jodorowsky

Prospero's books - Peter Greenaway

Livres

Le Monde du Silence - Max Picard

Francesca Woodman - Bertrand Schefer (Collaborateur d'Affari Esteri. Ce livre sur F. Woodman est publié en février 2023 chez P.O.L. Elle était à plusieurs reprises un sujet dans nos échanges)

Moderato Cantabile - Marguerite Duras

La reproduction des profils - Rosemarie Waldrop (poésie)

Les Vagues - Virginia Woolf

Le crime de Lord Arthur Savile - Oscar Wilde (dans le même recueil: le sphinx sans secret)

Photographie

Francesca Woodman

Peinture

Agnes Martin (l'oeuvre et la vie de l'artiste)

PRODUCTION

SubRosa Création 2023-2024

Première Le 3 février 2024, Festival Faits d'Hiver, Paris

Pièce pour 5 interprètes

Durée 1h environ

Chorégraphie Edmond Russo, Shlomi Tuizer

Interprétation Laura Boudou, Vera Gorbacheva, Lou Lenormand, Andrea Moufouna, Emilia Saavedra

Musique en cours

Son Emile Denize

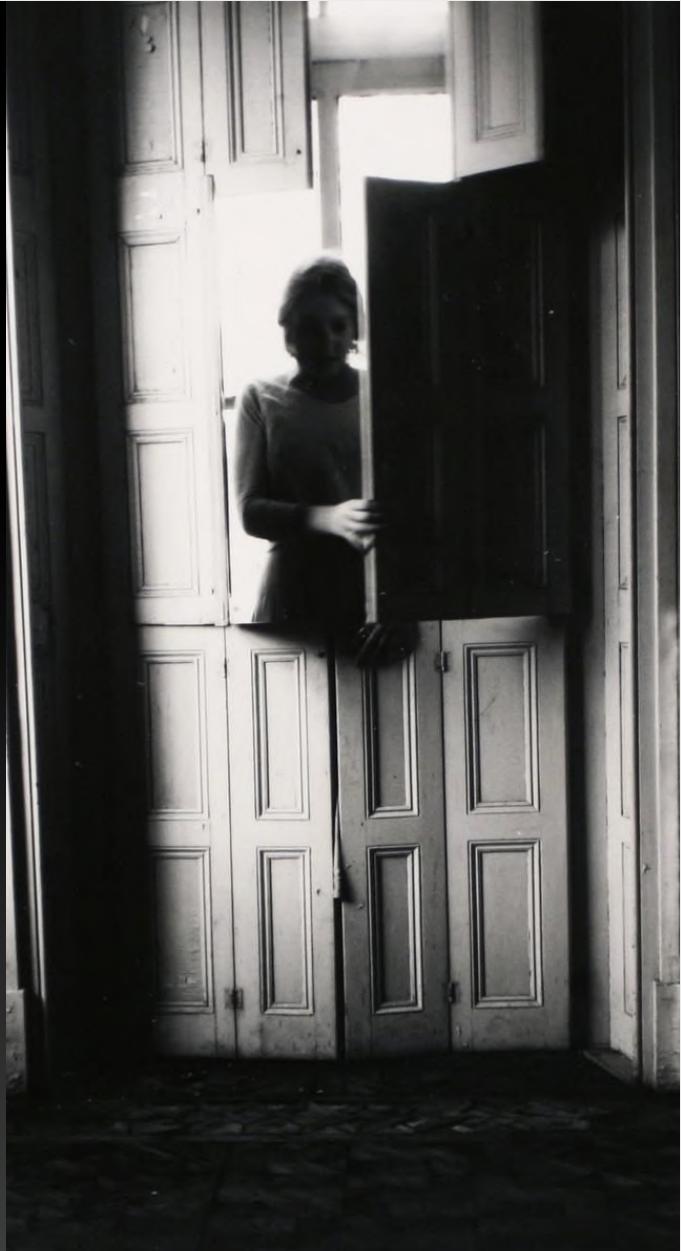
Création lumière Laurence Halloy

Production Affari Esteri

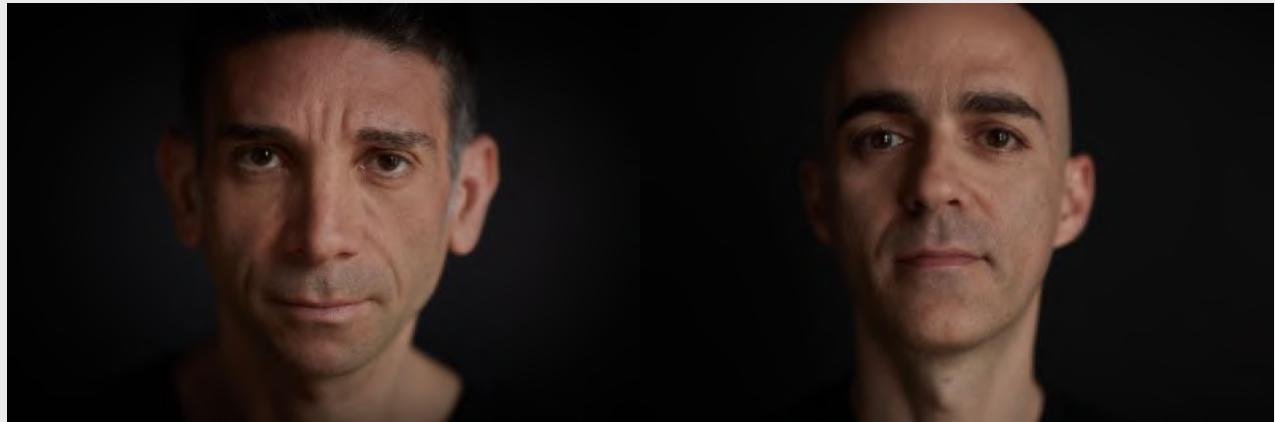
Coproduction Micadanses-Paris/ Festival Faits d'Hiver (en cours de négociations: ECAM Kremlin Bicêtre, Théâtre à Chatillon, CCN de La Rochelle, CCN de Roubaix)

Soutien Montpellier Danse (dans le cadre d'une résidence à l'Agora), Centre National de la Danse, La Briqueterie - CDCN du Val de Marne

La compagnie Affari Esteri est soutenue par la DRAC Ile-de-France

PARCOURS DES CHORÉGRAPHES

D'origines italienne et israélienne, Edmond Russo et Shlomi Tuizer débutent une riche carrière d'interprètes, respectivement au sein du Ballet de l'Opéra National de Lyon et de la Batsheva Dance Company. Leur parcours commun commence lorsqu'ils sont tous deux interprètes en France et en Belgique dans les compagnies d'Hervé Robbe et de Joanne Leighton. Ils placent leurs constructions culturelles en France, où ils ancrent progressivement leurs intérêts professionnels. Séparément, ils créent des courtes pièces et initient ensemble leur collaboration artistique avec le duo **Stuttering Piece** en 2003.

En 2004, ils s'associent pour fonder Affari Esteri (de l'italien : affaires étrangères), et affirment une démarche duelle avec la conception du projet Tenses dont la création du trio **Airports (tenses 1)** est le premier volet présenté au [Festival international de danse de Cannes](#) à l'automne 2005.

En 2006-2007, ils poursuivent leur recherche chorégraphique avec la création du projet **Les Avenants (tenses 2-3)**, pièce quadrifrontale qui clôture une ligne thématique autour du temps : passé, présent et en devenir. En mai 2008, ils sont chorégraphes invités au Tenerife DanzaLab, laboratoire chorégraphique aux îles Canaries en Espagne où ils créent les pièces **Dry Water et Materia Prima**. Lieux d'échanges et de collaborations, leurs projets rassemblent des artistes d'horizons différents et mettent en avant les résonances entre l'individu et le collectif.

Le projet **inside #####**, forme modulable in situ rassemblant 5 interprètes dans un dispositif cubique de 2m x 2m, est présenté en mai 2009 au [Centre National de la Danse à Pantin](#), dans le cadre des [Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis](#).

Dans la continuité d'une investigation de l'écriture chorégraphique et des constructions sociales, ils poursuivent leurs recherches durant la saison 2010 avec à nouveau un projet de groupe, **Lings** (lauréats de la bourse d'écriture association Beaumarchais), pour 6 interprètes, créé au [Festival Météores au Havre](#). →

Forts de différentes expériences de groupe de ces années, ils s'immergent dans une dialectique de l'intime pour la création du duo **embrace**, collaboration franco-américaine dont la première a eu lieu au mois de janvier 2012 à Paris, pendant le **festival Faits d'Hiver**. Durant l'année 2013, ils créent le quatuor **Tempéraments** dont les premières ont lieu en janvier 2014 à Dijon pendant le **festival Art Danse Bourgogne** et à Paris au **Centre National de la Danse à Pantin** en collaboration avec le **Théâtre National de Chaillot**.

En 2015, la pièce **Guerrieri e Amorosi**, une collaboration avec le groupe new yorkais Elysian Fields, est présentée dans le cadre du **festival Art Danse Bourgogne** et du **festival Faits d'Hiver** à Paris. Par la suite, ils répondent à une commande du **Festival Concordan(s)e** en 2016, pour créer la pièce **Zéro, un, trois, cinq**, en collaboration avec l'écrivain Bertrand Schefer. En 2017, **The State** est une pièce pour 4 interprètes sur une musique du compositeur Louis Andriessen et une création musicale du groupe Elysian Fields.

Holy est un solo interprété par Shlomi Tuizer, inspiré du texte Howl d'Allen Ginsberg. Il est créé en octobre 2018 à **KLAP, Maison pour la Danse à Marseille**. Ils sont à nouveau sollicités par le Festival Concordan(s)e pour la création d'une pièce intitulée **Insomnie** au printemps 2020.

En mars 2021, ils créent **Racconti**, une pièce pour 6 interprètes autour du thème de la disparition, dans le cadre de la 21ème **Biennale de Danse du Val-de-Marne**.

En 2022-2023, ils s'engagent dans la création d'une pièce jeune public pour 4 interprètes intitulée **Main dans la Main** et débutent la création de la nouvelle pièce de groupe **SubRosa**.

Parallèlement aux projets de création, ils approfondissent une démarche chorégraphique qui se situe à la lisière d'un engagement artistique et d'une réflexion pédagogique. Dans cette perspective ils créent **Dolentem** (2009), **Encircling** (2011), **Raveling Hands** (2015) et **Loops and Verses** (2019) pour les interprètes de la formation Coline à Istres, **Precious Things** (2012) pour le Junior Ballet du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, **MotherTongue** (2013) pour treize danseurs du bassin méditerranéen. Un projet conçu par Coline et coproduit par Marseille - Provence 2013, Capitale européenne de la culture, et **Kammerkonzert** (2014) pour le Junior Ballet du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon.

Sollicités pour leurs qualités de pédagogues, Edmond Russo et Shlomi Tuizer interviennent régulièrement pour de nombreuses structures d'enseignement et pratique de la danse en France et à l'étranger.

Edmond Russo est, depuis 2014, membre de l'équipe pédagogique au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris.

Shlomi Tuizer est, depuis 2016, conseiller artistique et pédagogique de la Formation professionnelle du danseur interprète - Coline à Istres.

LES INTERPRÈTES

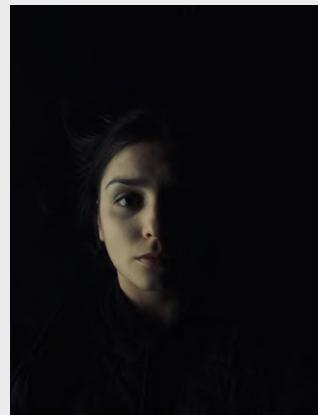

Laura Boudou

Artiste chorégraphique et enseignante, Laura suit plusieurs cursus de formation professionnelle notamment la formation COLINE où elle interprète des pièces de Mathilde Monnier, Nacera Belaza, Georges Appaix, Bernard Glandier, Sharon Eyal. Elle est interprète depuis 2013 pour de nombreux-ses chorégraphes, compositeurs ou metteurs en scène en France et à l'étranger : Romeo Castellucci, Teoma Naccarato/John MacCallum, Nicolas Hubert, Lionel Hoche, Barbara Amar, Patrice Barthès, Shlomi Tuizer/Edmond Russo, Patrick Servius, Alexandra Pirici... Elle est en tournée actuellement avec la cie Monsieur K, la cie Galmae et la cie La Radicale. Au long de son parcours, Laura crée plusieurs pièces et accompagne aussi plusieurs Cies de théâtre ; Cie L'argile, Cie Olémo, Cie L'arborescence. Diplômée d'Etat au CND de Lyon en 2020, Laura enseigne en formations professionnelles, en milieu scolaire, en IME ou encore en milieu carcéral. Actuellement, Elle est interprète pour le remontage de la pièce « Déserts d'amour » de Dominique Bagouet dans le cadre du Festival Montpellier Danse 2023.

Vera Gorbacheva

Née à Moscou en 1994. Vera se tourne vers la danse au sein de l'école de Nikolay Ogrizkov. En 2012 elle intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon. Son parcours professionnel débute en 2016 avec la compagnie d'Hervé Robbe («A New Landscape», «In extenso: Danse de 4; Danse de 6 »). Elle danse également pour Alexandre Roccoli («Weaver/Quintet» et «Longing»), Mitia Fedotenko («Génération pommée») et Harris Gkekas («Yond.Side.Fore.Hind.», «Plateaux»). En 2019 elle commence à collaborer avec Karine Ponties («Lichens») et Catherine Diverrès («Echo»). En 2021 Vera travaille avec Hervé Robbe pour le projet «Sollicitudes» et elle assiste également Alexandre Roccoli pour sa création «Long Play» au Ballet National de Marseille. En 2022, Vera intègre la création de Rebecca Journo «Portrait».

Lou Lenormand

À la suite de l'obtention du DNSPD au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris (2017-2021), Lou intègre le master "Danseur interprète : répertoire et création" (2021-2023) au sein du même établissement. Durant ses années elle interprète des pièces des nombreux-ses chorégraphes. Notamment, Merce Cunningham, Benjamin Millepied, Emanuel Gat, Andy de Groat, Boris Charmatz, Jiří Kylián, Dominique Bagouet, François Chaignaud et Cecilia Bengolea, Marco da Silva Ferreira et Noé Soulier. Parallèlement, Lou suit un parcours universitaire et obtient une licence Arts (musicologie - parcours danse) à l'université Paris 8 et une Licence Cinéma et théâtre à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle.

Andrea Moufouna

Andréa commence la danse contemporaine à l'âge de cinq ans à Beaune, en Bourgogne. Elle intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2015 où elle suit l'enseignement de différents professeurs et notamment Edmond Russo. Sa curiosité et sa soif de nouvelles expériences l'amènent à se familiariser à l'énergie des danses urbaines et expérimentales, au travers de workshops ou encore de battle. Depuis l'obtention de son DNSP, Andréa travaille en tant que danseuse interprète avec la Compagnie par Terre / Anne Nguyen (À mon bel amour, création 2019), avec la Compagnie Kashyl / Ashley Chen (Distances, 2021 et Outside Flow), ou encore pour Le CCNO / Maud Le Pladec (Counting Stars With You, création 2021). Andréa fait également partie de Navy Blue (2022), la dernière création de la chorégraphe irlandaise Oona Doherty.

Emilia Saavedra

Emilia Saavedra est née au sud du Chili. Cultivant depuis son jeune âge un désir de recherche physique, elle a pratiqué l'athlétisme à haut niveau avant de se tourner vers le yoga (Iyengar) et le cirque, plus particulièrement la voltige. Arrivée en France en 2014, elle a trouvé dans la danse le lieu idéal pour rassembler toutes ses aspirations artistiques et satisfaire la curiosité qui l'anime depuis toujours. Par la suite, elle intègre la formation professionnelle du danseur interprète - Coline, où elle a pu côtoyer les univers des chorégraphes divers, notamment, Thomas Lebrun, George Appaix, Albain Richard, Dominique Bagouet, Edmond Russo et Shlomi Tuizer. Depuis, elle a collaboré avec différentes compagnies: Cie M&F, Ex Nihilo, Cie DK59, entre autres.

Actuellement, elle est interprète de plusieurs pièces du chorégraphe Néerlandais Arno Schuitemaker. Cherchant toujours à maintenir présent son appétit pour le mouvement et la création, elle forme récemment le Collectif Ô 77 avec Hugues Rondepierre, Erwin Le Gallec et Charles-Antoine Hurel.

LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE

Laurence Halloy

Laurence Halloy a suivi des études à l'INSAS/section mise en scène.

Après avoir travaillé pendant cinq ans dans la compagnie théâtrale d'Isabelle Pousseur, elle se tourne en 2000 vers la danse contemporaine avec les chorégraphes Olga de Soto, Karine Pontiès, Mauro Pacagnella, Joanne Leighton, Furiosas, Melanie Munt, Barbara Mavro, Bud Blumenthal..

Par ailleurs, elle est l'éclairagiste/scénographe de référence de Affari Esteri, en France depuis 15 ans, et travaille également avec la compagnie Giolisu, La Bazooka, ainsi que les chorégraphes Oriane Varak, Kevin Trappeniers et Michael Allibert.

Plus récemment, elle a rejoint la compagnie de Aye-lén Parolin dont elle a déjà signé les cinq derniers spectacles, Autoctonos I, Autoctonos II, Wherever the music takes you, Weg et Simple.

Active dans le milieu du théâtre, elle accompagne les compagnies de théâtre Transquinquennal, Tristero, De Facto/Antoine Laubin, ainsi que les collectifs Enervé, Rien de Spécial et la compagnie de Daria Lippi RE-SET.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Sept à huit semaines de création sont prévues parmi les dix semaines suivantes:

- 27 février au 4 mars 2023 (Résidence Agora/Montpellier Danse, Ouverture Studio le 2 mars 2023)
- 3 au 7 juillet 2023 (Résidence à la Briqueterie - CDCN du Val de Marne)
- 28 août au 1er septembre 2023 (Résidence au CNSMDP de Paris)
- 30 octobre au 4 novembre 2023
- 6 au 10 novembre 2023 (La Briqueterie-CDCN du Val de Marne, Open Studio le 9 novembre 2023)
- 18 au 22 décembre 2023
- 8 au 12 janvier 2024
(Résidence au CCN de Roubaix)
- 22 au 26 janvier 2024
(Résidence au CCN de Roubaix)
- 29 janvier au 3 février 2024
(Résidence à l'ECAM, Kremlin-Bicêtre)

CONTACTS

Direction artistique : Edmond Russo - edmond@affari-esteri.com - 06 20 32 82 63

Shlomi Tuizer - shlomi@affari-esteri.com - 06 63 08 25 38

Administration - Production - diffusion : contact@affari-esteri.com

Site internet : www.affari-esteri.com

Raison sociale : Association Affari Esteri

Siège social/ Adresse postale : c/o GIE C'est au Troisième
9 rue de la Pierre Levée
75011 Paris

N° siret : 479 178 014 00052

APE : 9001Z

Licence : 2-1043166

Images: © Markus Weaver, Agathe Poupeney, Francesca Woodman, Agnes Martin

