

la ventura cie
& département de création dynamique

EL BÉSAME MUCHO

embrasse moi fort et en roulant les R

création 2013
d'Anna VENTURA

A woman in a voluminous, red and black floral-patterned gown stands on a stage. To her left is a large, intricate, metallic mechanical structure resembling a complex machine or a piece of industrial art. The scene is lit with dramatic, low-key lighting, creating a theatrical atmosphere.

Ballet métallique en quête d'affection
une fantasmagorie ibérique

MOT D'INTENTION

En m'interrogeant sur mon parcours, et donc, mes origines, mon regard se porte sur l'Espagne actuelle et l'image qui en revient est violente comme celle qui, en une fulgurance, s'impose à moi, obsessionnelle et récurrente : une bagnole cabossée, amochée, blessée, fracturée.

D'autres images stéréotypées se propulsent les unes contre les autres, les unes littéraires - Cervantès et Don Quijote - d'autres folkloriques - la gastronomie, la tauromachie, la copla et el pasodoble - puis, une quête, celle de l'estime de soi, le désir gourmand et l'exubérance insouciantes. Et la douleur. La noirceur. Puis l'indignation.

Faut-il être un peu fou pour en faire un poème ? Idiot ? ou idéaliste ? Il faut en tout cas de grandes doses d'imagination et de fantaisie pour partir en croisade et gagner. Là, Don Quijote apparaît, luttant contre ses moulins dans une mise à mort impossible, revêtu du costume du dimanche, habit de cérémonie pour une mission qui le transcende.

La conquête héroïque est son défi. Je la traduis par une quête d'affection. De quoi serons-nous capables pour nous faire aimer ?

En fière héritière du baroque hispanique, je change les moulins en taureaux et la corrida devient métallique lorsqu'à leur tour les bêtes se transforment en autos. Le torero est une femme aux airs d'Ava Gardner en comtesse ibérique, qui part à l'aventure chevaleresque : ainsi dans chaque ville d'accueil de ce tout nouveau spectacle, vingt farfelus seront conviés à partager la scène avec nous le temps d'une représentation.

Anna Ventura

Un classique revisité et territoires émotionnels partagés

Librement inspirée de *Don Quijote de la Mancha* de Miguel de Cervantès, cette épopée chorégraphique revisite la fantasmagorie ibérique. Renouant avec sa culture catalane, espagnole et gitane, Anna Ventura aborde les mythes et les rites qui ont bercé son enfance et soulève la question de l'identité définie par ses territoires émotionnels.

Trépidante et insoumise, la chorégraphe y explore une Espagne fantasmée, exubérante et contradictoire où se mêlent le chant, le sang, les larmes et le rire. Fidèle à son parcours aux inspirations multiples et interdisciplinaires, qui fait sa spécificité, Anna Ventura déconstruit ses références picturales, littéraires et cinématographiques pour en proposer une relecture moderne.

Ainsi, l'Espagne de Anna Ventura se goûte, s'éclaire et se déguste par tous les pores et sous tous les angles, aussi contradictoires soient-ils : du noir et blanc – en référence à la beauté classique, délicatement froide et follement sensuelle d'une Ava Gardner entichée d'Espagne ou d'une Rita Hayworth, « déesse de l'Amour » d'origine sévillane – aux couleurs acidulées des publicités de la chanteuse Punk hispano-mexicaine Alaska, en passant par le prisme du « Don Quijote » d'Orson Welles.

Mais son Espagne, c'est aussi Don Quijote, la figure de l'anti-héros dans une quête de l'amour irraisonnée, désespérée et ridicule. C'est le preux chevalier courageux et fougueux qui s'affronte, tel un toréro, à des moulins à vent. C'est le fou-rêveur, qui en voulant être le meilleur, traverse des situations improbables et se met en marge de la société.

El Besame Mucho, embras(s)e-moi fort et en roulant les R, est une balade en forme de quête et d'errance au gré de ces références avec, pour bâton de pèlerin, la Danse mais aussi, le Conte, le Chant, le multimédia. C'est **une quête de l'affection**, du regard que l'on porte sur soi, du dépassement permanent pour être aimé de tous. Y sont convoqués *Don Quijote de la Mancha* et ses combats, taureaux, toréadors, rues animées de foules insoumises dans une fresque extravagante, audacieuse et collective.

El Bésame Mucho, embras(s)e-moi fort et en roulant les R, s'articule autour de la mise en scène d'une corrida moderne et exubérante dans laquelle les taureaux ont été remplacés par des voitures. Les protagonistes de cette épopée aux valeurs chevaleresques reprennent le « quadro sevillano » minimaliste – bailador, musicien et cantaora – sous la forme d'un toréador de voitures, d'un « duende » en forme de gitane peroxydée et d'un taureau-bagnole :

. La « danseuse / Don Quijote » féminine, « chevalière » des temps modernes, « toréro-dompteuse » métallique, héroïne « à l'inutile splendeur menant un combat désespéré contre un monde sordide... ».

. El « duende », conteuse gitane lourde d'une parole et d'une mémoire séculaires. Elle incarne le partage et la transmission orale trans-générationnelle.

. Le « taureau » : la voiture. « Personnage » symbolique, tout à la fois emblème des flux humains et de la corrida, amochée après un crash terrible, elle porte avec fierté la balafre du combat et rugit son plaisir.

Le dispositif de création de **El Bésame Mucho** est scindé en deux temps :

- L'œuvre préexistante : « module de base » créé en amont des résidences participatives.
- Une œuvre collaborative, avec vingt participants du cru, différents à chaque représentation, venus le temps d'un **laboratoire** créatif, enrichir le spectacle, d'une couleur particulière toujours renouvelée.

Le laboratoire participatif débute donc sur une proposition préexistante. Il s'agit d'une résidence de 5 à 8 jours, ouverte à des participants locaux, farfelus ou timides, volontaires de tous âges et de toutes origines. L'objectif du laboratoire est d'aller interroger la question de l'estime et de l'acceptation de soi ; on pose la question : « De quoi êtes-vous capables pour vous faire aimer ? »

Tel Don Quijote qui s'étonne et se nourrit de chacune de ses aventures, la chorégraphe Anna Ventura, s'alimente, elle, de ces rencontres loufoques et les convie dans son maelström dansant. La représentation finale, dans chaque ville d'accueil, intègre donc le fruit de ce laboratoire à l'œuvre préexistante, invitant les participants à vivre l'expérience de la scène.

FLAMENCO ROTO : LE LABORATOIRE

« Paysan errant » (de l'arabe *felah-menkoub*), flamant rose, genre musical venu de Flandres... le mot « flamenco » se détrône en se brisant et laisse apparaître une profusion d'images. Le recomposer sera l'une des quêtes de ce labo farfelu.

Laboratoire imaginaire, loufoque, irrévérent et exubérant. Laboratoire de la parole, du récit, de mise à jour de souvenirs enfouis . Pour ceux qui aiment plonger dans l' « hier », le revivre, le malaxer, le partager, le raconter . Pour les hâbleurs, les conteurs, les diseurs de bonaventura, les amoureux des mots, les orateurs ; mais aussi tous les farfelus, menteurs, timides, affabulateurs, poètes ... pour les oiseaux migrateurs qui aiment revenir au pays lors d'un voyage imaginaire en chevauchant les mots ; pour ceux qui aiment s'agiter un peu, beaucoup, jamais assez. Frisoter, fricoter, faire du bruit, rire, pleurer, roter, péter, faire du bruit encore. Chanter peut-être. Rire en grand. Etre « suaves » et aussi « piquants ». Danser. Danser. Danser. Embra(s)ser le taureau sur le museau et courir très vite. Cogner sur la toile de la bagnole et crier « olé » ! Cultiver l'irrévérence, la valeur ajoutée et l'estime de soi.

L'objectif de ces rencontres est de permettre aux participants de dégager un corpus de propositions, formes, récits personnels qui deviendront partie intégrante du spectacle

L'Atelier se déroule sur 5 jours ou 10 jours dont 2 jours d'intégration au plateau.

Fidèle à sa vision transversale des arts, la chorégraphe offre, là encore, une approche visuelle et sonore transformée du monde par un travail multimédia sur le son et l'image.

Se confronteront dans un même univers une bande sonore électronique, réalisée à partir du rugissement des voitures, des éclats du métal et du zapateado sur la tôle des voitures, et une compilation des différentes versions de « Bésame Mucho »

Tout comme *Don Quijote de la Mancha* de Cervantès est le roman le plus universellement lu, la chanson *Bésame Mucho* est l'une des plus déclinées et reprises dans le monde. Des centaines d'artistes - de Nat King Cole à Plácido Domingo en passant par les Beatles ou Frank Sinatra - se sont appropriés ce boléro composé en 1941 par la chanteuse mexicaine Consuelo Velasquez, d'après une aria d'Enrique Granados. Une compilation de ces versions/interprétations de *Bésame Mucho* (versions instrumentales, jazz, grands ténors, chanteurs latino-américains ou francophones) sert de matière sonore et musicale à la création.

Un dispositif vidéo cueillera les détails du parcours des performeurs amplifiant les angles de vue et les perspectives. Mise en abyme récurrente de l'œuvre dans l'œuvre, des gros plans fictifs côtoieront des images saisies en temps réel, dans un pas de deux cinématographique et plastique.

(bonus 1) L'INSTALLATION PLASTIQUE

En bonus, une installation plastique ponctue le parcours d'accès au lieu de représentation du spectacle. Cette œuvre éphémère se construit autour d'un amas de vieilles voitures intégrant des écrans qui diffusent des extraits de laboratoires précédents, extraits de moments de création, de coulisses du spectacle....

Outre son intérêt plastique, cette installation permet d'introduire le public de façon autosuggestive dans le propos et l'univers du spectacle.

Elle peut être installée dans le hall d'un théâtre ou en extérieur : sa mise en forme fait l'objet d'un chantier que les passants et le public pourront suivre durant sa fabrication lors des journées de laboratoire participatif.

Cette installation implique impérativement la collaboration de techniciens du lieu accueillant car elle nécessite le remorquage de deux ou trois voitures d'une casse automobile locale jusqu'au lieu de l'installation.

(bonus 2) LES FILMS AU TOUR DU EL BESAME MUCHO

Propositions pour une programmation de films inspirants :

Don Quichotte de Orson Wells, **La Comtesse aux pieds nus** (*The Barefoot Contessa*) de Joseph-L Mankiewicz, **Crash** de David Cronenberg, **The Man Who Killed Don Quijote/ Lost in La Mancha** de Terry Gilliam, **Crémaster** de Matthew Barney...

ANNA VENTURA - LA VENTURA Cie

Département de Création Dynamique

L'ouvrage d'Anna Ventura s'inscrit dans une vision innovante et transversale des arts en France, manipulant technique classique, langage contemporain et jeu dans l'espace public, exploitant les volumes, les outils de diffusion et de transformation du son et de l'image. Elle construit des propositions artistiques sur des enjeux de société forts, métisse les écritures.

Chorégraphe, danseuse, vidéaste, plasticienne et touche-à-tout, héritière d'Arrabal, de Dali, d'Almodovar et des artistes baroques espagnols, Anna Ventura démarre une carrière singulière dans les années 80 dans sa Catalogne natale. Issue de l'après-franquisme et de la post-movida espagnole, après une formation de danseuse et de scénographe à l'Ecole Supérieure de Danse et de Chorégraphie de l'Institut del Teatro de Barcelone, puis à The Place Dance School à Londres, l'artiste s'installe en Normandie / France d'où elle sévit depuis 1991.

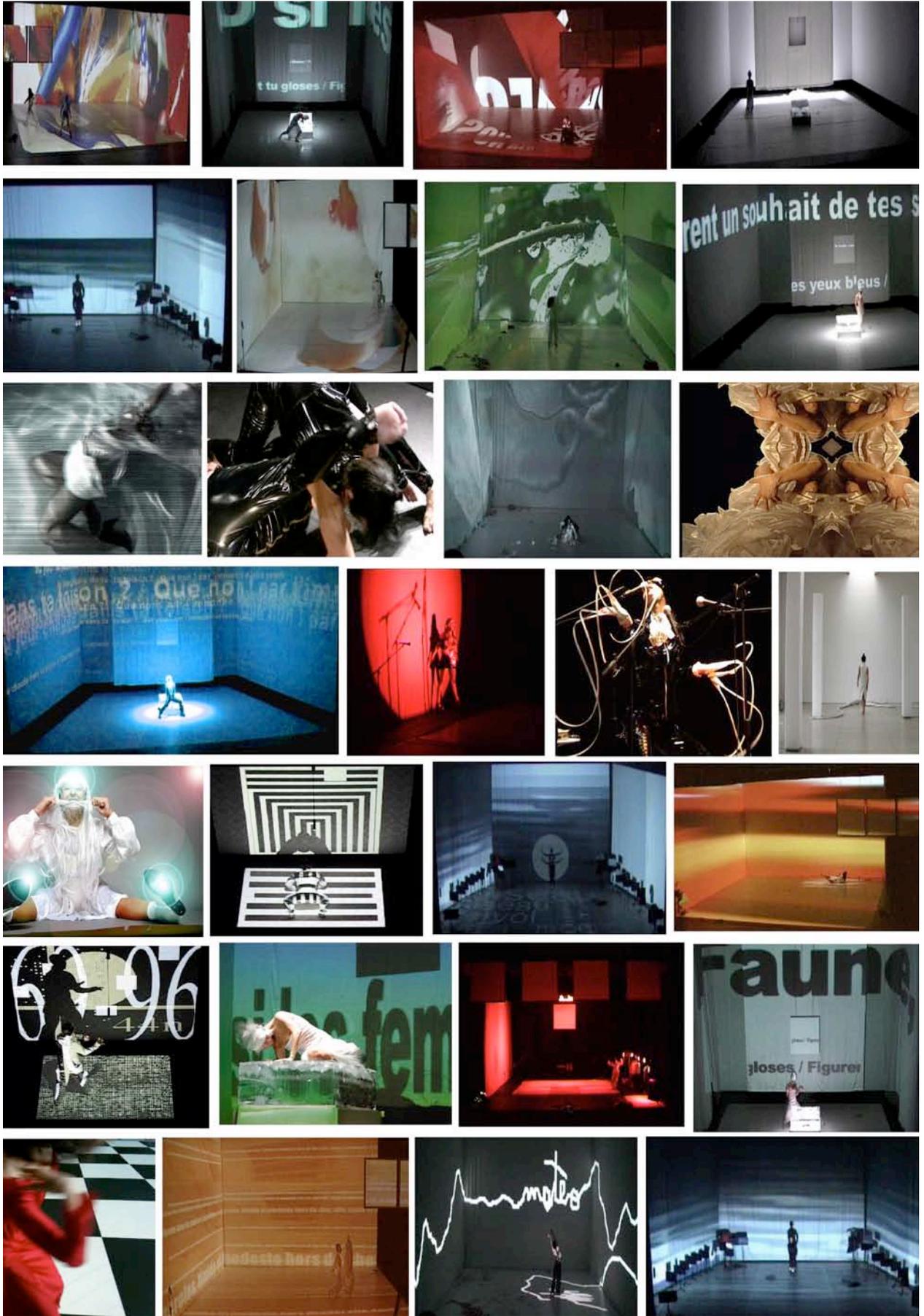
Prônant le décloisonnement des arts par une pratique plurielle et interdisciplinaire des moyens de création contemporaine, Anna Ventura interroge notre vision du monde à travers des thématiques telles que la place de l'individu dans la société, la question féminine ou le handicap. Elle développe un répertoire d'œuvres chorales et de collaboration dans des dispositifs scéniques mêlant techniques audiovisuelles, cinématographiques et multimédia avec une gestuelle chorégraphique à la croisée de la modern dance, du flamenco et de la danse butô.

Stylisation du geste, un imaginaire exacerbé, la violence et l'extrême, la rigueur : la chorégraphe danseuse apporte au mouvement une dimension autant intellectuelle que psychologique, recherchant à travers différents thèmes l'intime et les profondeurs du geste. D'une grande exigence formelle, ses créations puisent dans la transversalité des genres et la pluridisciplinarité et sont diffusées en France et dans de nombreuses manifestations internationales.

Par ailleurs, elle développe des actions de sensibilisation autour de l'art chorégraphique lors des formations en France et à l'étranger et intervient à l'Ecole Supérieure d'Art d'Avignon, au Centre National des Arts du Cirque à Chalons en Champagne et au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Depuis 2007 la chorégraphe développe un projet artistique à La Spezia, en Italie, au sein de la Fondation Dévlatta, qui œuvre en faveur des personnes aux habilités diverses.

Productions récentes : 2010 : *l'Effet King Kong*, OMI Arts Center New York et Centre Chorégraphique National de Caen Basse Normandie. *Progetto Indispensabile*, création le 4 février au Teatro Civico de La Spezia – Italie. 2009 : Création de *Prefauna*, Festival Faits d'Hiver / Paris et Les Hivernales / Avignon Reprise *BICN, le chien*, Festival Danse & Nouvelles Technologies Rencontres Chorégraphiques de Carthage / Tunis – Soirée vidéos danse *Moving life*, Festival Prisma Forum / Mexico – Soirée performances et arts numériques, *Killing The Flirt*, Festival Frasq / Paris – Reprise installation chorégraphique et plastique de *Luciférine*, Quai des Arts d'Argentan, La Renaissance de Mondeville et Théâtre National de Chaillot à Paris. 2008 : Reprise de *d'Annachronique Pavlova Moi*, création pour le Monaco Danse Forum, au Centre Dramatique National de Caen Basse Normandie.

Egalement en cours de création KASI WALKIRIA/JE VEUX ETRE UN CHEVAL ballet équestre et multimédia de La Ventura Cie, pour les Jeux Equestres Mondiaux en Normandie, en 2014.

Création 2013 – 2014
Durée presentie 70 mn

**Création chorégraphique
pour 1 danseuse (Anna Ventura) , 1 conteuse gitane, 2 voitures
et 20 participants**

Chorégraphie : Anna Ventura
Assistante chorégraphique : Sylvie Ageon
Ateliers et pédagogie : Mar Flores
Collaboration artistique : Patricia de los Angeles, conteuse
Création sonore : Clement Roussillat
D'après différentes interprétations du titre « Besame Mucho »
Scénographie et accessoires : MC DLD et Pierre Magnier
Création vidéo : distribution en cours
Création Lumière : Laurent Patisser
Régie générale : Manu Bassibé
Régie automobile : Jeannot et Tony Pontin
Costumes : MC DLD et Sophie Pecaud
Administration de production : Snark/Caen
Développement Production Diffusion : Elise Niaux Bisson

SOUTIENS

Production : La Ventura Cie & Département de Création Dynamique
Coproduction : avec le soutien de la DRAC Basse-Normandie, la région Basse-Normandie
l'ODACC / département du Calvados, la ville de Caen, l'ODIA Normandie, l'Institut Français, La
Cuca Girona, L'Espace Voitures Giraut de Limoux, l'Happés - théâtre Vertical à Aigues-Vives.

LA VENTURA CIE & Département de Création Dynamique reçoit le soutien
Ministère de la Culture – DRAC Basse Normandie
ODACC et Conseil Général Calvados
Région Basse-Normandie
La Ville de Caen
ODIA Office Diffusion et Information Artistique Normandie
Et Institut Français pour certaines de ses diffusions en France et à l'étranger

 Le présent document est illustré de photographies très inspirantes de Ruven Afanador, Alexander Mac
Queen et de celles issues d'une première période de recherche à l'Espace Voitures Giraut de Limoux, en
août 2012. Qu'ils en soient ici remerciés.

LA VENTURA CIE

Direction artistique : Anna Ventura

CONTACT + 33 (0)6 51 37 46 46

anna.ventura@free.fr

Chargée de Production Elise Niaux Bisson

+ 33 (0)9 80 47 18 33

LaVenturaCie@free.fr

La Ventura Cie & Département de Création Dynamique

102 bis Av Henri Chéron 14000 CAEN

+ 33 (0)9 80 47 18 33

LaVenturaCie@free.fr

La Ventura Cie & L'Universelle Illustrée

90 rue de Belleville 75020 PARIS

+ 33 (0)1 43 58 18 43

universelleillustree@free.fr

Siret 39014667800037 - Ape 9001Z

licence entrepreneur spectacle 2/1022706

<http://anna.ventura.free.fr>

Compagnie conventionnée par la Région Basse Normandie au titre de 2012-2013-2014

la ventura cie & departement de kreation dynamique

