

© Aglaé Bory

CONTACTS PRODUCTION & DIFFUSION

Florence Meurisse / Mobile +33 (0)6 03 46 41 19 / florencemeurisse@cie111.com

COMPAGNIE 111 - AURÉLIEN BORY / 3 rue de la Digue - 31300 Toulouse - France

Bureau +33 (0)5 61 47 00 06 / contact@cie111.com / www.cie111.com

J'ai demandé à Shantala si elle voulait faire l'expérience de la cendre... Quelque chose allait mourir ici et quelque chose d'autre allait renaître.
Aurélien Bory

NOTE D'INTENTION

J'ai rencontré Shantala Shivalingappa en 2008, dans les couloirs d'un théâtre à Düsseldorf, invité par Pina Bausch. C'était le dernier festival *Drei wochen mit Pina*. Shantala dansait dans *Nefes*. C'est là qu'elle a vu *Plus ou moins l'infini*. Il s'est passé dans ce lieu une forte convergence, qui me paraît presque irréaliste tant elle a réuni d'éléments significatifs dans mon travail et celui de Shantala.

aSH est le dernier opus de la trilogie des portraits de femme, dix ans après l'avoir initiée en 2008 avec *Questcequetudeviens?* et poursuivie en 2012 avec *Plexus*. Dans cette trilogie, je prends comme point de départ, non pas l'espace qui est ma question au théâtre, mais une femme, une personne qui a son histoire, un être vivant qui se déploie par la danse.

Dans *Shantala Shivalingappa*, il y a Shiva, dieu de la danse. Shiva possède d'après les textes plus de mille noms. Il est un dieu créateur et destructeur. Seigneur des lieux de crémations, il se recouvre le corps de cendres. Shantala Shivalingappa a construit sa danse sur la figure de ce dieu, dont la vibration rythme la manifestation du monde.

J'ai demandé à Shantala si elle voulait faire l'expérience de la cendre. La cendre n'est pas uniquement le résidu solide d'une combustion parfaite, elle est ici un processus. Elle s'inscrit dans un cycle de mort et de naissance qui part du vide, commencement de toute forme au théâtre et tend vers une forme éphémère puis disparaît. La danse de Shantala ressemble à un *kolam*, dessin de farine fait à même le sol le matin puis détruit par le vent pendant la journée et refait le lendemain. Dans les gestes mille fois répétés de son *Kuchipudi*, une géométrie s'est inscrite dans son corps. Cercles, points, symétries, spirales, fractale, sa danse me semble être une représentation de la structure même du monde.

Dans « *Shantala Shivalingappa* », l'enchaînement des syllabes est déjà en soi une danse. Pour *aSH*, titre composé des finales et des initiales de son nom, j'aimerais que l'espace entier soit un rythme. J'aimerais que l'espace se manifeste d'abord comme une vibration, que le percussionniste Loïc Schild, reprenne, transforme et prolonge à l'infini. La danse de Shantala est faite de son parcours entre l'Inde et l'Europe, entre le *Kuchipudi* et Pina Bausch, entre Shiva et Dionysos, dieu du théâtre dont d'aucuns disent qu'ils sont issus d'un seul et même dieu. Shantala n'a de cesse réaliser des allers-retours entre Madras où elle est née et Paris où elle vit. Sa danse effectue un balancier perpétuel, à l'image de notre rencontre, quelque part entre mystique hindoue et physique quantique.

Aurélien Bory
Novembre 2018

DISTRIBUTION

Avec Shantala Shivalingappa
et Loïc Schild (percussions)

Conception, scénographie et mise en scène Aurélien Bory

Chorégraphie Shantala Shivalingappa

Composition musique live Loïc Schild

Collaboration artistique Taïcyr Fadel

Création lumière Arno Veyrat assisté de Mallory Duhamel

Composition musique programmée Joan Cambon

Conception technique décor Pierre Dequivre, Stéphane Chipeaux-Dardé

Costumes Manuela Agnesini avec l'aide précieuse de Nathalie Trouvé

Régie générale Thomas Dupeyron

Régie plateau Michael Godbille

Régie son Stéphane Ley

Régie lumière François Dareys

Directrice des productions Florence Meurisse

Administratrice Agnès Lété

Chargée de production Anna Roussel

Presse Agence Plan Bey

PRODUCTION Compagnie 111 – Aurélien Bory

COPRODUCTION ThéâtrédelaCité – CDN Toulouse Occitanie, Festival Montpellier Danse 2018, Agora – PNAC Boulazac-Nouvelle-Aquitaine, La Scala – Paris, L'Onde Théâtre Centre d'Art – Vélizy -Villacoublay. Avec la participation artistique de l'ENSATT-Lyon.

ACCUEIL EN RÉPÉTITIONS ET RÉSIDENCES Ancien Théâtre de la Digue - Toulouse, ThéâtrédelaCité – CDN Toulouse Occitanie.

AVEC LES SOUTIENS DE Aides à la création de la Mairie de Toulouse et du Conseil départemental de la Haute-Garonne

La compagnie 111 – Aurélien Bory est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Occitanie / Ministère de la culture, la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée et la Mairie de Toulouse. Elle reçoit le soutien de l'Institut Français pour certaines de ses tournées internationales.

TOURNÉES

SAISON 2022 - 2023 (en cours)

PARIS Théâtre de la Ville – Espace Cardin 14 > 22 février 2023

SAISON 2021 – 2022

PONTERA (IT) Fabbrica Europa Festival – Teatro Era 9 > 10 octobre 2021
 TURIN (IT) TorinoDanza 14 > 15 octobre
 BUDAPEST (HU) Trafó House of Contemporary Arts 19 > 20 novembre
 GARGE-LÈS-GONESSE Théâtre Lino Ventura 11 décembre
 LONDRES (UK) London International Mime Festival – Barbican Theatre 26 > 29 janvier 2022

SAISON 2020 – 2021

BELGRADE (SRB) Belgrade Dance Festival – Atelier 212 6 novembre 2021

SAISON 2019 – 2020

ROME (IT) Festival RomaEuropa – Auditorium Parco della Musica 13 > 15 novembre 2019
 MEYLAN Hexagone – Scène nationale 26 > 27 novembre
 MEYRIN (CH) Théâtre Forum Meyrin 30 novembre
 TOULOUSE Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie 4 > 14 décembre
 CAVAILLON La Garance – Scène nationale 14 janvier 2020
 PORTO (PT) Teatro Rivoli 18 > 19 janvier
 CHARLEROI (BE) Charleroi Danses – Les Écuries 31 janvier > 1er février
 VÉLIZY-VILLACOUBLAY L'Onde Théâtre – Centre d'Art 4 > 5 février
 CALAIS Le Channel – Scène nationale – La Halle 8 février
 NANTES Le Grand T – théâtre de Loire-Atlantique 12 > 13 février
 LYON La Maison de la Danse 19 > 20 février
 ALÈS Le Cratère – Scène nationale 25 février
 IBOS Le Parvis – Scène nationale Tarbes Pyrénées 28 février

SAISON 2018 - 2019

STRASBOURG TJP - CDN 12 > 14 décembre 2018
 BOURGES Maison de la Culture 8 > 9 janvier 2019
 CHÂTEAUROUX Équinoxe scène nationale 13 janvier
 BOULAZAC Agora Pôle national des arts du cirque 17 janvier
 PARIS La Scala 16 février > 1 mars
 ISTRES Théâtre de l'Olivier 24 mai
 CAEN Théâtre de Caen 28 > 29 mai
 VORONEZH (RU) International Platonov Arts Festival – Academic théâtre 11 > 13 juin

SAISON 2017 - 2018

MONTPELLIER

Création Festival Montpellier Danse – Les Treize Vents CDN

27 > 29 juin 2018

EXTRAITS PRESSE

« Le spectateur gardera longtemps ancré en lui le choc splendide de ce à quoi il vient d'assister. »

— Ariane Bavelier, Le Figaro, le 29 juin 2018

« Aurélien Bory pousse Shantala Shivalingappa dans ses derniers retranchements à l'image de cette chorégraphie qui démultiplie les bras, de ses pas redoublés sur la scène. »

— Philippe Noisette, Sceneweb, le 28 juin 2018

« Mêlant avec habileté leurs univers, chorégraphe et interprète invitent à un voyage permanent entre culture ancestrale et technologie innovante, entre feu et glace, entre occident et orient. »

— Olivier Frégaville-Gratian d'Amore, Médiapart, le 28 juin 2018

BIOGRAPHIES

AURÉLIEN BORY

AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE 111

AURÉLIEN BORY est né à Colmar en 1972.

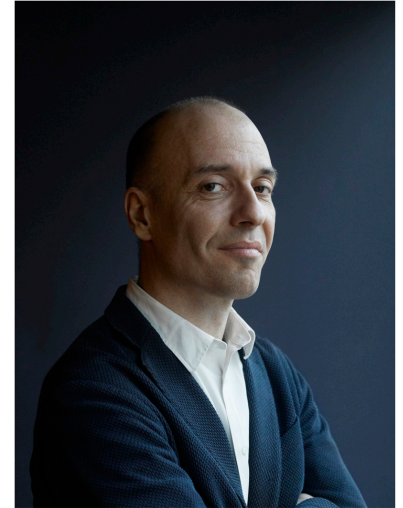
Après des études de physique, Aurélien Bory travaille dans le domaine de l'acoustique architecturale et se consacre ensuite aux arts de la scène.

Depuis l'an 2000, il dirige la compagnie 111 implantée à Toulouse et entourée de nombreux collaborateurs. Il développe un théâtre physique - de l'espace et du corps - et crée des pièces protéiformes à la frontière de différentes disciplines - cirque, danse, musique, arts visuels. De La trilogie sur l'espace, et plus particulièrement Plan B, marqué par la collaboration avec le new-yorkais Phil Soltanoff, à Je me souviens Le Ciel est loin la terre aussi (2019) créé avec Mladen Materic, en passant par Espæce (2016) présenté à la 70e édition du Festival d'Avignon ou encore aSH (2018) créé au festival Montpellier Danse pour la danseuse Shantala Shivalingappa, la compagnie 111 porte aujourd'hui un répertoire de dix-sept spectacles, présentés dans les grands festivals et sur les plus prestigieuses scènes internationales. Aurélien Bory a mis en scène et scénographié La disparition du paysage, texte inédit de Jean-Philippe Toussaint incarné par Denis Podalydès, à l'automne 2021 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. En 2022, Aurélien Bory scénographie et met en scène Dafne, opéra-madrigal inspiré d'une œuvre d'Heinrich Schütz, en collaboration avec Les Cris de Paris - Geoffroy Jourdain, créé à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris.

L'intérêt singulier qu'Aurélien Bory porte à la scénographie s'incarne aussi dans des installations qu'il conçoit, souvent en rapport avec un lieu, comme Spectacula en 2015 pour le Théâtre Graslin à Nantes, TROBO en 2019 pour la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, et Garonne en 2020 pour le Théâtre Garonne à Toulouse.

Aurélien Bory met également en scène des opéras. Orphée et Eurydice en 2018 et Parsifal en 2020 en sont les plus récentes productions.

Tous les projets d'Aurélien Bory et de la compagnie 111 sont consultables sur : www.cie111.com

SHANTALA SHIVALINGAPPA

Née à Madras, élevée à Paris, Shantala Shivalingappa grandit dans un monde empreint de danse et de musique, initiée dès son enfance par sa mère la danseuse Savitry Nair.

Profondément émue et inspirée par la pureté et la grâce du style du Maître Vempati Chinna Satyam, Shantala se consacre au Kuchipudi et reçoit de son maître un entraînement rigoureux et intense.

Elle se produit en solo, accompagnée de ses musiciens Indiens, dans de nombreux théâtres et festivals (entre autres: Théâtre de la Ville-Paris, Sadler's Wells-Londres, Mercat de les Flors-Barcelone, Jacob's Pillow Festival-USA, New York City Center, Herbst Theatre- San Francisco) avec le désir ardent de faire connaître le Kuchipudi en Occident, de partager sa passion avec le plus grand nombre. En Inde comme en Europe, le public la reconnaît comme une grande danseuse, sa très haute qualité technique s'alliant à une grâce et une sensibilité remarquables.

Depuis l'âge de 13 ans, elle a aussi eu le rare privilège de travailler avec les plus grands : Maurice Béjart (*1789...et nous*), Peter Brook (pour qui elle interprète d'abord Miranda dans *La Tempête*, puis Ophélie dans *La Tragédie d'Hamlet*), Bartabas (*Chimère*), Pina Bausch (*O Dido, Néfès, Sacre du Printemps, Bamboo Blues*), et Ushio Amagatsu qui crée un solo pour elle : *Ibuki*. Autant de rencontres qui font de son expérience artistique et humaine un parcours exceptionnel.

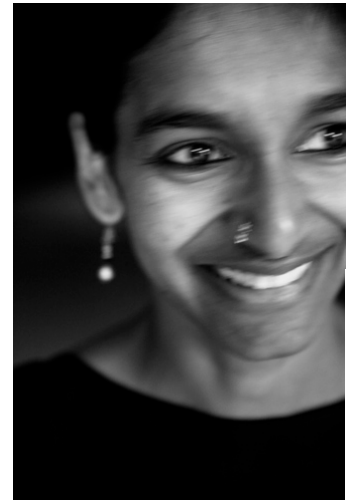
Aujourd'hui, Shantala partage son temps entre la création de nouvelles chorégraphies de Kuchipudi, construisant un répertoire nouveau empreint de sa marque personnelle, et les tournées de ses spectacles. Passionnée par les rencontres humaines et le cheminement artistique qu'elles provoquent, Shantala se plonge également dans ses projets de collaborations avec différents artistes dans l'exploration de la danse, de la musique, et du théâtre.

Ainsi, *Play* (2010), un duo avec le danseur et chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui ; *Nineteen Mantras* (2012), opéra moderne inspiré de mythes hindous, mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti et dont Shantala a créé la chorégraphie, dansé par les élèves de l'Académie de la Scala à Milan ; *Peer Gynt* (2012) mis en scène par Irina Brook pour le Festival de Salzbourg, et où Shantala est danseuse-chanteuse-comédienne.

En 2013, Shantala remporte le prestigieux Bessie Award, prix de la danse à New-York pour « performance exceptionnelle » dans *Shiva Ganga*, un de ses soli Kuchipudi.

En 2014, elle joue dans *AMI*, une pièce de la Shaun Parker and Company au Sydney Opera House, en compagnie de 13 danseurs et musiciens australiens.

Elle crée aussi *Blooming* au Vail International Dance Festival, un court duo avec Charles 'Lil Buck'

© Koen Broos

Riley, danseur virtuose et grand expert du 'jookin', un style de danse développé dans les rues de Memphis, Tennessee.

En 2014 et 2015, elle travaille sur deux projets à Barcelone. D'abord *Impro-Sharana*, un concert-dansé avec son complice de longue date, le chanteur catalan Ferran Savall, et quatre musiciens. Puis *We Women* avec Sol Pico, Julie Dossavi et Minako Seki.

2017 voit la naissance de deux nouveaux projets : *Bach*, une collaboration avec la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton et le metteur en scène Stéphane Ricordel, et *aSH*, création 2018 d'Aurélien Bory.

NOTE IMPORTANTE

Afin d'éviter tout malentendu, nous vous demandons de ne rien publier du contenu de ce dossier sans contacter la Compagnie 111. Merci de votre collaboration.

Contact communication

Bureau +33 (0) 5 61 47 00 06 / communication@cieffl.com