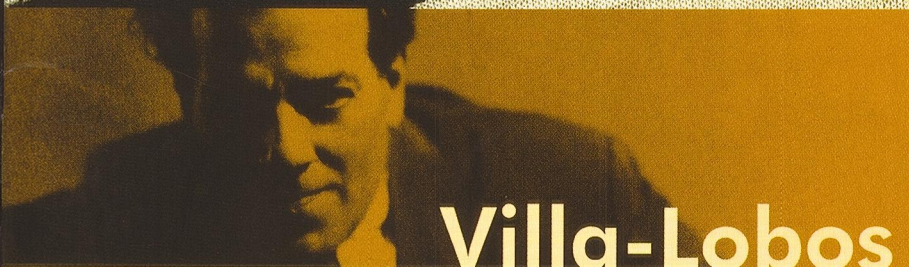

Espace Brésil – Carreau du Temple

13 Juillet 2005

Villa-Lobos à Paris

Villa en mouvement Le spectacle de danse

Villa en Mouvement est une réadaptation du spectacle de danse-théâtre *Impressões Brasileiras* créé en 1988 – année de la commémoration du centenaire de Villa-Lobos. Il a été d'abord conçu et produit dans le Laboratoire de danse de l'Unicamp par la scénariste et directrice chorégraphique Marília de Andrade, en partenariat avec l'artiste Eveline Borges, responsable de la conception et du dessin des parures et costumes.

Quoique les danses aient été réélaborées par la chorégraphe, elles suivent le même argument condensé et la même conception visuelle du spectacle original. La direction musicale est à charge du chef d'orchestre Gil Jardim et la coordination de scène est de Rubens Velloso.

Le spectacle suit la voie ouverte par le mouvement moderniste, en s'inspirant de textes de Raul Bopp, Oswald de Andrade et Mário de Andrade. Les costumes et parures s'inspirent de l'esthétique du peintre français Fernand Léger qui, à son tour, a influencé la peinture moderniste de Tarsila do Amaral.

L'action se déroule entre 1920 et 1930, parcourant des espaces réels et mythiques. Les trois personnages, un commerçant pauliste, sa maîtresse française et un migrant du nordeste, partent à la recherche d'un lieu idéalisé, appelé par Bopp de « Terres du Sans Fin ».

Un boeuf, personnage des fêtes populaires brésiliennes, symbolise l'importance de la récupération de nos racines culturelles, principale revendication de la Semaine d'Art Moderne de 1922, présente également dans la musique de Villa-Lobos.

Inspiré du poème de Bopp, l'argument propose la transformation des personnages en animaux mythiques de la forêt amazonienne : Cobra Norato, Tatu da Bunda Seca et la Filha da Rainha Luzia, qui représente une femme idéalisée.

La chorégraphie, développée en langage contemporain, incorpore des improvisations des personnages/danseurs et des éléments de danses populaires brésiliennes.

L'argument se divise dans les scènes suivantes :

- 1 **Séparation** : une danse tendue entre le commerçant pauliste et sa maîtresse française culmine avec la rupture de leur relation amoureuse.

Musique : Danse des Bachianas n° 4 (4ème mouvement)

Piano/Orchestre

Piano : Sonia Rubinsky

Orchestre : Michael Tilson Thomas and The New World

Symphony Orchestra

- 2 **Départ** : la française décide de chercher une nouvelle vie et prépare son paquet pour voyager à travers les terres brésiliennes.

Musique : Choro n° 2

Quintette Villa-Lobos

- 3 **Rupture** : le commerçant danse son conflit interne entre se rendre au *status quo* ou partir à la recherche d'une nouvelle vie, étant pratiquement conduit par l'impulsion de la rupture à suivre le chemin de sa maîtresse.

Musique : Étude pour Guitare n° 12

Fabio Zanon

- 4 **Rencontre** : l'entrée du Boi do Bumba représente l'arrivée de la culture populaire brésilienne. La première rencontre a lieu avec la Française. Du boeuf surgit le troisième personnage : le migrant du nordeste qui, lui aussi, à cause des conditions difficiles de l'endroit où il vit, est à la recherche d'une vie meilleure. Il y a une rencontre des trois personnages quand le migrant enseigne, au moyen de danses et de jeux populaires, la valeur et la richesse de nos racines populaires. À la fin de cette scène, le commerçant plonge dans un profond sommeil.

Musique : Prélude pour Guitare n° 4

Fabio Zanon

Musique : Air des Bachianas n° 4 (2ème mouvement) Orchestre

Nelson Freire, piano

Orchestre : Michael Tilson Thomas and The New World

Symphony Orchestra

Musique : Ciranda Passa-Passa Gavião

Piano : João Carlos Assis Brasil

La veille de son concert à la salle Gaveau, Villa-Lobos concède un interview au journal l'Intransigeant, celle-ci est illustrée par les gravures du XVIIe siècle du récit de voyage de Hans Staden

- 5 **Les Terres du Sans Fin** : Plongés dans le rêve / poème de Raul Bopp, les trois personnages se transforment en Cobra Norato, Filha da Rainha Luzia et Tatu da Bunda Seca, et rencontrent leurs racines profondes dans les Terres du Sans Fin.
Musique : Concerto pour Guitare et Orchestre
John Williams, guitare
Orchestre : The English Chamber Orchestra – Daniel Barenboim

- 6 **Duo** : profondément transformés, un nouvel homme et une nouvelle femme découvrent la possibilité de se rapprocher en un duo d'amour.
Musique : Prélude des Bachianas n° 4 (1er mouvement)
Piano/Orchestre
Nelson Freire, piano
Orchestre : Michael Tilson Thomas and the New World Symphony Orchestra

- 7 **Fête** : selon la vision du mouvement anthropophagique, la réunion de ces trois personnages représente la fusion de la culture européenne avec la culture brésilienne. Dans le spectacle, elle est célébrée par une fête qui, dans le poème de Raul Bopp, célèbre le mariage de Cobra Norato avec la Filha da Rainha Luzia.
Musique : Gigue des Bachianas n° 7 (2ème mouvement)
Orchestre : Michael Tilson Thomas and The New World Symphony Orchestra

Gil Jardim

Compositeur, flûtiste, professeur-docteur, Gil Jardim est directeur artistique et chef titulaire de l'Orchestre de chambre de l'Université de São Paulo – OCAM. Il est professeur du Département de musique de l'École de communications et arts de l'Université de São Paulo depuis 1984, où il enseigne la direction d'orchestre. En 2002, il a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Bachianas Brasileiras n° 7 – le style anthropophagique de Heitor Villa-Lobos » et il est en train de conclure sa thèse d'agrégation qui consiste dans la publication d'une édition critique de cette même oeuvre, dans le but de lancer une politique d'internationalisation de la musique classique brésilienne.

Il s'est fait remarquer en concert à la tête de plusieurs orchestres symphoniques nationaux et internationaux. Son travail se distingue fortement par l'habileté à extraire de la fusion d'éléments de la musique ethnique et classique brésilienne des résultats de grande magie et expression artistique. Dans cette ligne de travail ressortent les cycles de concerts avec des personnalités musicales telles que Egberto Gismonti, Milton Nascimento et Naná Vasconcelos. Parmi les concerts à l'étranger, il a déjà dirigé des orchestres comme Brooklyn Academy of Music Symphony Orchestra de New York, Royal Philharmonic Concert Orchestra de Londres, Camerata Mexicana, Orchestra Regionale del Lazio de Rome et Orquesta de Cámara Mayo de Buenos Aires.

Rubens Velloso

Rubens Velloso a déjà travaillé dans les plus divers domaines artistiques, du théâtre au cinéma, en passant par la musique et les arts plastiques. Parmi ses principales réalisations pour le théâtre il compte les mises en scène de *Le cercle de craie caucasien*, *La bonne âme du Setchouan*, *Grand-peur et misère du IIIe Reich*, toutes de Bertolt Brecht. Il a exploré les diverses formes d'expression du théâtre d'avant-garde avec le directeur Joe Chaikin, du groupe américain Open Theater. Au Brésil, il a participé de la conception de vidéo-théâtre de la mise en scène *Paradis Perdu*, de Antônio Araújo, et de *Auto da Paixão*, de Romero de Andrade. En 2000, il a dirigé la cantate scénique *Carmina Burana*, de Carl Orff, et *Il Guarany*, de Carlos Gomes, les deux au Théâtre Municipal de São Paulo. En 2002, il a dirigé le spectacle *El Amor Brujo*, au Théâtre Glaucé Rocha, à Campo Grande. Il est partenaire-directeur et directeur scénique de la Philharmonia Brasileira, qui produit actuellement le spectacle *La vie de Galilée*, de Bertolt Brecht.

Marília de Andrade

Chorégraphe, chercheuse et directrice de *Estúdio XXI*, Marília de Andrade a conçu et mis en place le cours universitaire de danse et le Département d'arts corporels de l'Institut des arts de l'Unicamp, qu'elle a dirigé entre 1984 et 1990. Elle est professeur titulaire de l'Unicamp dans le domaine de la composition chorégraphique et de l'improvisation. Fille de l'écrivain Oswald de Andrade, elle a achevé ses études aux États-Unis avec d'importantes figures de la danse moderne, post-moderne et contemporaine, parmi lesquelles Simone Forti, Dominique Weibel, Anna Halprin et Mark Harris. Elle s'est spécialisée dans la technique d'Isadora Duncan, sous la supervision de Jeanne Bresciani (É.-U.) et de Barbara Kane (Londres). Elle a été invitée par le Laban Centre of Dance, de Londres, pour y rester pendant une année en tant qu'artiste et chercheuse en visite.

Raquel Karro

Elle se présente actuellement dans le spectacle *A Caminho de Casa*, conçu et mis en scène par Armazém Companhia de Teatro. Entre 2001 et 2003, elle a participé à la conception et a travaillé comme trapéziste et danseuse dans la tournée nord-américaine de *Varekai*, mis en scène par la compagnie canadienne Cirque du Soleil. Entre 1997 et 2000 elle a fait partie de la compagnie Intrépida Trupe comme acrobate, actrice et danseuse. En 1999 elle a pris part au spectacle *Piti*, de la compagnie de danse Dani Lima, au Panorama Rio-Arte de danse et, l'année précédente, elle a participé au spectacle de danse-théâtre *Céus*, dirigé par Evandro Mesquita.

Gerah Diaz

Formé en danse par UniverCidade, à Rio de Janeiro, en 2004, Gerah a récemment conçu et dirigé les spectacles *Conversa de olhos* et *Solo para uma bailarina andaluza*. Auparavant, il a aussi participé des spectacles *Vaidade* et *Digital Brazuca*, de la compagnie de danse Dani Lima, de Rio de Janeiro. Il a conçu et interprété le solo *Vestido de gaiola*, pour le Centre Culturel São Paulo. Il a suivi des cours de formation de l'acteur au théâtre Arena de João Pessoa et au cours libre de l'Université Fédérale de Paraíba.

Marcelo Lopes

Il poursuit actuellement des études approfondies à UniverCidade, à Rio de Janeiro, en Didactique et enseignement de la danse pour enfants et adolescents. En 1994 il a participé du groupe de danseurs qui a fondé la compagnie de danse Deborah Colker. Il a joué dans tous les spectacles, nationaux et internationaux, de cette compagnie. Il a eu une participation remarquable aux mises en scène *Vulcão*, *Velox*, *Mix*, *Rota*, *Casa* et *4 por 4*. En 2002, il prend en charge la fonction d'assistant de chorégraphie et de production, qu'il conserve jusqu'en 2004. Il organise des cours et des ateliers avec plusieurs compagnies et écoles de danse dans diverses régions du Brésil et dans des villes comme Londres, au Barbican Theatre Centre, et Washington, au Kennedy Center.

Spectacle Villa à Paris

Fiche Technique

Direction Artistique et Musicale
Gil Jardim

*Conception, Argument
et Direction Chorégraphique*
Marília De Andrade

Direction de Scène
Rubens Velloso

Direction Exécutive
Annelise Godoy

Direction De Production
Marisa Sant'Ana

Pianiste
Nahim Marun

Soliste / Soprano
Cláudia Riccitelli

Danseurs
Raquel Karro
Marcelo Lopes
Gerah Diaz

Design de Parures et Costumes
Éveline Borges

Confection des Parures
Mônica Nassif

Confection des Costumes
André Camacho

Design de Lumière
Mirella Brandi

Assistant Presse
Sergio Fogaça

Production
Cristina Haapalainen

Assistante de Production
Cristiane Couri

Soutien Technique Musical
Celso Delneri, Luiz Ribeiro

Soutien Administratif
Magali Galera

Conception Graphique du Programme
Victor Burton et Angelo Allevato Bottino

Imprimé par
Gráfica Teatral – Rio de Janeiro

*Production Exécutive
et Conception du Projet*
Philarmonia Brasileira
Productions Artistiques

Remerciements

André Midani, Ana Tereza Zoppi,
Dr. Antenor Boguea, Ana Paula Galvão,
Centro Coreográfico do Rio de Janeiro,
Daiana Castilho, Estúdio Lab.urb.dza,
Itanamara Mesquita, Iara Porto,
José Otávio Penteado, Regina Miranda,
Sonja Gradel, Virginia Case,
Museu Villa-Lobos et au Dr. Ruy Amaral,
de l'ambassade du Brésil en France.