FRIDA

ou comment explorer le corps empêché et sa force créative

pièce chorégraphique de Muriel BARRA création 2006 cie MUTiNE, Bordeaux

ou comment explorer le corps empêché et sa force créative

compagnie MUTiNE

création novembre 2002

coproduction:

Cie MUTiNE (Bordeaux)

OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine)

Adam Dordogne

Melkior Théâtre (Bergerac)

Théâtre des Chimères (Biarritz)

diffusion

contact : Louise Dodet

05 57 95 78 45

louise@ciemutine.org

sommaire

note d'intention de Muriel Barra	
présentation	
équipe de création	
cie MUTINE	
entretien avec Muriel Barra	

Note d'intention

« J'ai failli m'appeler « Frida ».

Mon père aimait Brel et imaginait Frida la blonde qui est belle comme un soleil.

Je suis sortie brune.

Ce ne serait pas mon prénom.

Il réapparut lorsque j'ai découvert Frida Kahlo. Ce n'est pas sa peinture mais bien son trajet de vie qui a résonné en moi.

Après un accident de tramway qui lui a broyé le bassin et une partie de la colonne vertébrale, elle a mené à travers l'onde de choc de cet événement, une longue lutte, symbole de sa vie.

Et je m'interroge.

Sur la féminité, toujours. Et comment elle s'épanouit ou s'éteint tour à tour, ici dans la vie de Frida, à travers un amour sans borne pour un homme – ogre.

Sur l'empêchement.

Ce qui nous freine, nous oblige à nous arrêter. À contourner les obstacles, y puiser une nouvelle énergie.

Vivre avec et vivre sans.

Dans le cadre ou hors les clous.

Sur le double. La nécessité à la fois de faire UN et de se re-présenter sans cesse. A soi. Aux autres.

C'est à travers des questions bien communes à nous tous, et par le filtre de ce peintre à laquelle je suis si sensible, que nous porterons haut et fort par la danse et par le mot l'espoir non raisonné d'une vie éclatante et pleine.

La vie qu'on se rêve quand on est tout petit. »

Muriel BARRA chorégraphe/danseuse

présentation

«Frida ou la rage de vivre envers et contre tout.

Au départ, il y a l'attrait d'une artiste pour une autre: l'admiration sincère de Muriel Barra pour Frida Kahlo, son oeuvre et surtout sa personnalité de femme. L'histoire d'une vie brisée par un accident - la personnification d'un destin féroce dont Frida cherchera à échapper en dépit de ses mutilations. Dans l'imaginaire de la chorégraphe, Frida Kahlo devient tout simplement Frida, comme pour mieux nous faire partager l'intimité de sa chair et de son âme. Frida devient aussi duelle, femme qui cherche à travers son reflet, femme-double au corps empêché et à l'esprit libre. Incarnée par un duo danseuse/comédienne, la pièce est rythmée par une subtile alliance entre danse et jeu dramatique, français et espagnol, choc des corps et poids des émotions - le tout sur une très belle partition signée par Gilles Bordonneau.»

Xavier Quéron

équipe de création

Conception, mise en scène et chorégraphie - Muriel Barra -

avec - Muriel Barra & Béatriz Gallizo

collaboration artistique - Jean-Luc Ollivier

création sonore - Gilles Bordonneau

création lumière - Éric Buna

création costumes - Hervé Poydemenge

cie MUTiNE

Fondée à Toulouse en 1996, MUTiNE s'installe en Aquitaine en 1998. Dès sa naissance, la compagnie se fait connaître par sa nature pluridisciplinaire. C'est avec l'envie d'associer différentes pratiques dans leurs recherches artistiques que ses co-fondateurs, Muriel BARRA, danseuse/chorégraphe et Olivier GERBEAUD, musicien/comédien, développent MUTINE.

Une dizaine de créations sont au répertoire de MUTiNE et sont régulièrement diffusées. En son sein, les projets tournent, changent de meneur(s) de jeu et il est souvent fait appel à des artistes ou à des équipes venant d'autres horizons.

Les différents spectacles produits vont du terrain de jeu expérimental (*Quatuors ou l'épreuve des corps*, 2004) à des spectacles musicaux et burlesques (*L'Etroit Trio*, 2000). La compagnie a travaillé à des coproductions poétiques et insolites (*Le léopard Myope* d'après Henri Michaux, 2004, avec la cie Le Glob) ou à l'évocation de l'artiste Frida Kahlo (*Frida*, 2006). MUTINE possède également un répertoire jeune public avec les spectacles *Ca sera toi* (2000) pour les 6 mois- 5ans, et *Qui a Peur* ? (2006), coproduit avec Une Compagnie. Enfin, Olivier GERBEAUD donne ses *tour de chants* dans toute la France depuis 2001.

Outre les frottements constants auprès des artistes invités, l'équipe nourrit également son travail de rencontres avec des publics amateurs très variés avec qui elle s'implique très régulièrement. Ce va-et-vient permanent, entre le studio de répétition, où les créations professionnelles prennent forme, et les travaux menés auprès de différents publics (scolaires, lycéens, milieu carcéral, adultes en milieu psychiatrique,...) est un moyen de remettre constamment en question le processus de création et de rester connecté au monde environnant.

Depuis début 2006, la compagnie MUTiNE et la compagnie théâtrale UNE COMPAGNIE mutualisent différents pans de leurs activités, un lieu (studio de travail et bureaux) ainsi que le poste d'une chargée de diffusion, toujours dans la même idée que c'est en rassemblant les compétences et les savoir-faire de chacun que l'individu est le plus à même de se réaliser pleinement.

La Compagnie MUTiNE est subventionnée par la DRAC Aquitaine, la région Aquitaine et le Conseil Général de la Gironde, et est soutenue par l'Iddac et l'OARA sur les productions artistiques.

Muriel Barra, chorégraphe & danseuse, co-fondatrice de la cie MUTINE

Muriel Barra débute comme danseuse interprète au sein de la compagnie Klassmyte (danse-théâtre) à Toulouse, elle s'installe ensuite à Bordeaux, passe son diplôme d'état, l'obtient, rencontre Olivier Gerbeaud et crée MUTINE. Elle y signe ses premières chorégraphies. Il y est déjà question de la danse confrontée, nourrie, mêlée à d'autres pratiques : théâtre, musique, arts plastiques...

Outre les frottements constants auprès d'artistes de différents horizons, Muriel BARRA nourrit son travail des rencontres avec les publics amateurs avec qui elle travaille constamment. Ce va et vient entre le studio de travail dans lequel la création prend forme et le travail qu'elle entreprend auprès de différents publics (publics scolaires, femmes incarcérées en prison, adultes en difficultés psychiques, auprès de personnes pratiquants régulièrement la danse ou pas du tout...) est une nécessité absolue dans le processus de ses créations. Pour elle, la transmission de la pratique artistique et la création se mènent de front se nourrissant l'un l'autre.

Elle entreprend aussi depuis quelques années déjà un travail autour de la médecine traditionnelle chinoise qui la nourrit notamment dans l'appréhension des techniques du corps.

entretien avec Muriel Barra

extraits d'entretien radio, Bordeaux, avril 2008

Quand on lui demande depuis quand elle danse, Muriel Barra réfléchit. Car en fait, elle danse depuis toujours, depuis aussi loin qu'elle se souvienne.

« Toute petite déjà, j'avais une furieuse envie de danser ».

Par chance, elle rencontre un professeur de danse à Agen qui avait une certaine intelligence de l'apprentissage de la danse.

« J'ai suivi à la fois une formation de danse classique et de danse contemporaine, un enseignement avec une belle rigueur mais avec un corps toujours libre ».

Une liberté de mouvement qu'elle retrouve chez le chorégraphe Pascal Delhay quand elle croise sa route. De là, née une fidélité de presque 10 ans, dix années pendant lesquelles la danseuse va sillonner la France avec la compagnie « Klassmyte», qui avait la particularité d'associer la danse au théâtre. « A l'époque, je n'étais qu'interprète puis j'ai eu envie d'écrire ma propre danse ».

Ainsi, en 1996, Muriel Barra donne le jour à la Compagnie Mutine. Dès le départ, **danse et musique** sont étroitement liées puis très vite, MUTiNE s'ouvre au théâtre et à l'improvisation.

« Je ne me résous pas à ce que la danse ne soit qu'une expression muette. Ce cloisonnement m'a toujours gêné car on s'enrichit toujours beaucoup de la façon dont les autres travaillent ».

Muriel Barra se fait fort de conjuguer son langage corporel avec ce qui l'entoure, danseurs mais aussi comédiens et musiciens.

Véritable fer de lance de la compagnie, le solo baptisé « La Muette », basé sur un gros travail entre le son et la danse, devient le point de départ de nombreuses collaborations.

« Petit à petit, un « pool » de gens s'est greffé autour de la compagnie. Au point qu'aujourd'hui, une quinzaine de personnes rayonne autour d'elle. Elles sont régulièrement reçues en chantier pour travailler sur nos créations ».

Il y a deux ans, Mutine connaît un nouveau virage important puisqu'elle se déniche un point d'ancrage à Bordeaux, véritable lieu de répétition et de travail. Cette opportunité permet même à la compagnie d'embaucher une personne chargée de la diffusion des spectacles. Désormais, Mutine est reconnue par ses pairs ainsi que par les différentes institutions.

« L'éclectisme n'est pas reconnu en France et pourtant c'est le maître mot de Mutine. Nous sommes désormais

FRIDA- cie MUTINE

clairement identifiés comme une compagnie *pluridisciplinaire*. Le public est curieux d'un tel mélange. Il n'est pas spécifique à telle ou telle discipline et s'avère être aussi éclectique que nous».

Depuis 1998, Mutine est co-pilotée avec Olivier Gerbeaud , musicien, chanteur et comédien Bordelais.

Il sème aussi souvent qu'à son tour au sein de Mutine des créations de chansons ainsi que des expérimentations autour du lien entre le son, le geste et la parole. Grâce à leur travail acharné, la compagnie compte aujourd'hui à son actif six spectacles toujours en tournée (le petit dernier: « T'es où » en Pré figuration au festival de Blaye 2007)

« Nous avons un vrai répertoire chez Mutine. Nous aimons jouer les spectacles longtemps ce qui permet de les faire évoluer, de les faire vivre et de ne pas les sanctuariser ».

Au cœur de ce répertoire, des spectacles pour enfants à connotation plus burlesque et imagée mais aussi des spectacles plus pointus comme « Frida ». Nouvelle création de Muriel Barra, ce spectacle, qui associe travail chorégraphique et expression théâtrale, porte sur la vie du peintre mexicain Frida Kahlo. « C'est quelqu'un qui me touche et chez qui je me reconnais parfois. C'est pourquoi, grâce au mariage de la danse et des mots, j'ai souhaité mettre en scène sa vie ». Une expérience originale qui invite le public à faire une démarche active et à stimuler son imaginaire.

« L'idée est de bousculer le spectateur et de faire appel à certaines connexions afin de déverrouiller l'écoute et de passer sur un mode sensitif pur, propre à provoquer l'émotion ».

Un processus et une dualité sens-corps qu'elle avait déjà expérimenté dans sa création « Amarante 1275° », une rencontre inespérée et improbable entre des céramiques, une danseuse et un musicien dans laquelle la chorégraphe - interprète conjugue la danse et la musique aux décors et à l'éclairage.

Ainsi, Muriel Barra donne une nouvelle fois souffle et âme à cette exploration du mystère féminin à travers une alchimie du corps, des couleurs, de l'espace et de la matière. Un mûrissement dans la démarche créative qui est le résultat de différentes expériences menées en parallèle. Ainsi, Muriel Barra a travaillé pendant deux ans avec des enfants autistes et intervient régulièrement dans le milieu scolaire.

« Ces confrontations permettent de ne pas perdre pied avec le monde réel car il est facile de se mettre dans son petit aquarium et de tourner autour de son nombril. Ce travail de pédagogue est primordial car il me permet de me conforter dans ma voie de recherche ou au contraire de me remettre en question ».

Avec les tout petits, sa démarche porte essentiellement sur la danse et le théâtre. La chorégraphe intervient par ailleurs dans des quartiers difficiles et a participé à un atelier de danse contemporaine en milieu carcéral. Une expérience qui a permis a une dizaine de femmes de la maison d'arrêt d'Agen de s'initier à des expressions artistiques et de se réconcilier – un temps ou pour plus longtemps - avec leurs corps.

17 rue Charlevoix de Villers 33300 Bordeaux

T 05 57 95 78 45

compagnie@ciemutine.org | www.ciemutine.org

direction artistique compagnie

Muriel Barra

Olivier Gerbeaud

diffusion

Louise Dodet

administration

Virginie Labbé-Franceschinis

régie générale

Eric Buna

crédits photos I Xavier Cantat

cie MUTiNE est un projet artistique subventionné par
le Conseil Général de la Gironde / le Conseil régional d'Aquitaine
le Ministère de la Culture / DRAC Aquitaine
l'IDDAC & l'OARA sur les productions artistiques
association loi 1901 / SIRET 409 611 597 000 33 / APE 9001Z / Licence n° 330923-T2

