

THE LANDLADY

« Je vis en paix au plus profond de ma maison, et pendant ce temps-là l'adversaire, venu d'on ne sait où, creuse lentement son chemin vers moi. Je ne veux pas dire qu'il ait une meilleure intuition que la mienne ; il en sait peut-être tout aussi peu sur moi que moi sur lui. » F. Kafka.

Performance pour trois protagonistes,
(INSTALLATION / DANSE / MUSIQUE),
librement inspirée du *Terrier* de F. Kafka.

Durée: 30min ou 50min

Conception : Sarah Lee

Danse : SonYa

Musique : Liudas Mockunas

Marc Ducret

Wolfgang Mitterer

La maison : de nombreux fils élastiques blancs traversent une cage métallique. Ils correspondent aux lignes de fuite d'un dessin en trois dimensions, révélé par des segments de fils peints en orange : un lit, une chaise, une fenêtre, deux portes.

La propriétaire : absorbée dans ses obsessions domestiques et dans un sentiment d'insécurité diffus, s'enfermant peu à peu dans les pièges qu'elle élabore, elle basculera dans une paranoïa grandissante où la menace semblera venir de partout.

Le son : évoluant librement hors de la cage, évoquant les multiples activités humaines et urbaines, le son devient l'indice tangible d'une présence ennemie qui menace la « forteresse » dans l'esprit inquiet de son habitante.

NOTE D'INTENTION

En découvrant l'univers du « popping », une danse aux mouvements très anguleux, j'ai été immédiatement frappée par des correspondances saisissantes avec mon dispositif plastique, une certaine modélisation de l'espace liée à la spécificité de cette danse: une technique « d'isolation » des membres permettant une mise en mouvement de chaque partie du corps dans des directions différentes; en écho chaque élément de mobilier filaire suspendu dans l'installation est orienté vers un axe différent.

La relation singulière qui se développe entre l'installation (la maison) et la danseuse (la propriétaire) met en relief la thématique de la panique, de l'auto-enfermement, des conduites de défense poussées jusqu'à l'absurde autour d'un scénario, très librement inspiré d'une nouvelle de Kafka: « *Le terrier* ». La rencontre et les possibilités de mouvements et de circulation sont fortement « contraintes » par l'installation proposée comme espace et règle de jeu: une cage traversée de nombreux fils élastiques dont certains segments peints en orange révèlent les dessins en trois dimensions (parfois tronqués) d'une fenêtre, d'un lit, d'une chaise et deux portes.

La musique, constituée de sons live acoustiques et de sons électroniques enregistrés, évoluera librement, déployant un vaste territoire au-delà de la maison : un environnement sonore mouvant où l'imprévu a sa place. La danseuse, privée de l'appui rythmique auquel sont habitués les danseurs de hip hop, sera guidée par un rythme intérieur induit par l'enchevêtrement des lignes de sa « maison-toile », comme une métaphore de ce que vit un être replié sur lui-même mais sans cesse en butte aux intrusions inévitables du monde extérieur.

La vie au-delà de la « maison » est perçue par la « propriétaire » comme une agression permanente et destructrice, contre laquelle ses dérisoires tentatives d'organiser le chaos sont vouées à sombrer dans la paranoïa et l'enfermement dans ses propres pièges.

LA MAISON

MATERIAUX :

* Cage de 3,80x3,80m
x2,58m (H)

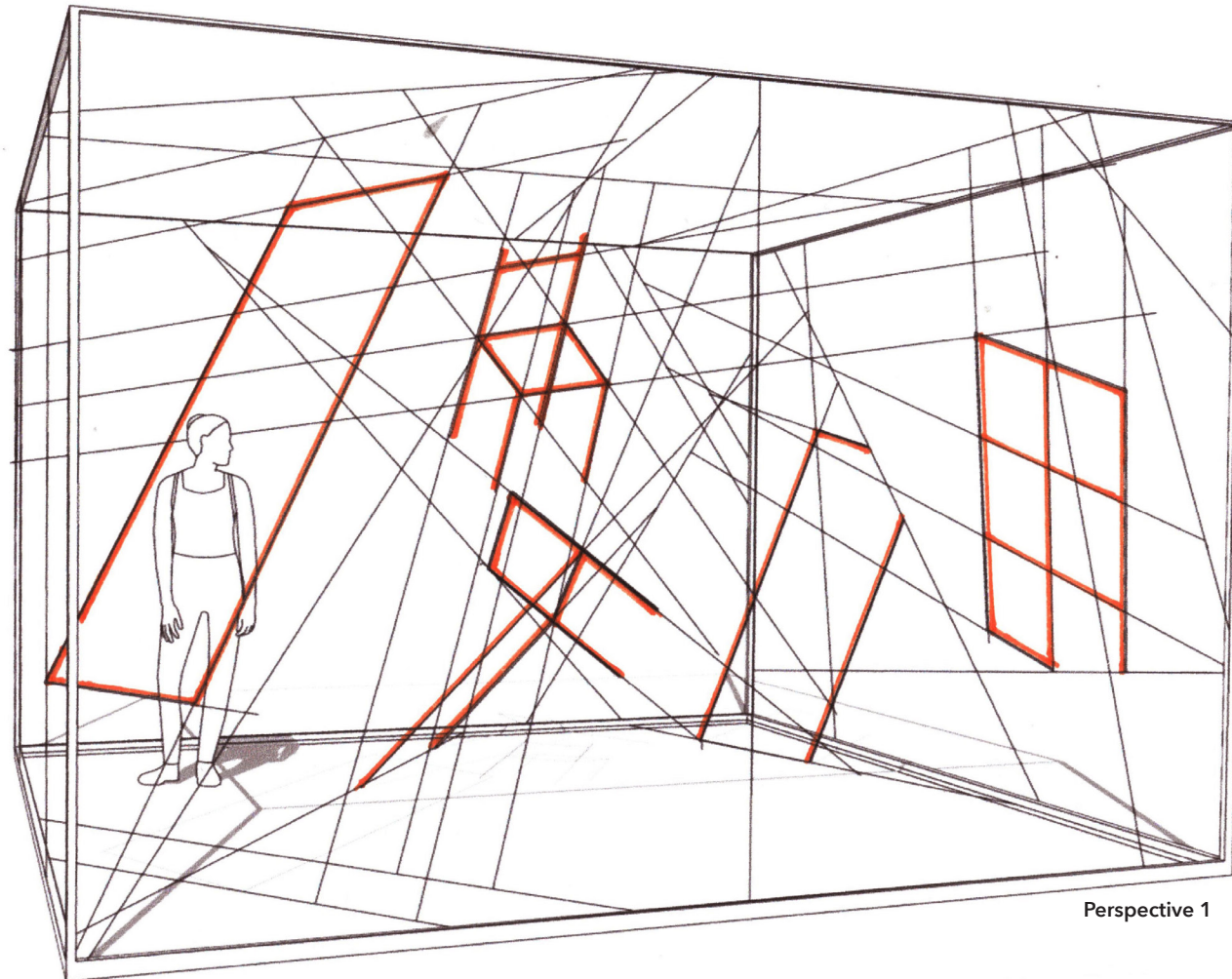
en tube acier carré
50mm, peint en blanc
Structure démontable.

* Tapis de danse blanc
3,8x3,8m.

* Câble acier 5mm
gainé blanc
+ système de mise en
tension.

* Corde élastique 5mm
rond blanc.

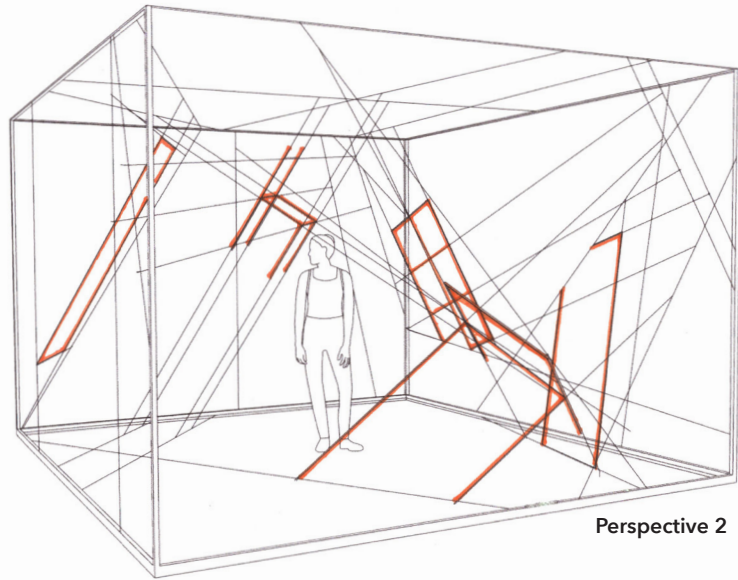
* Peinture orange.

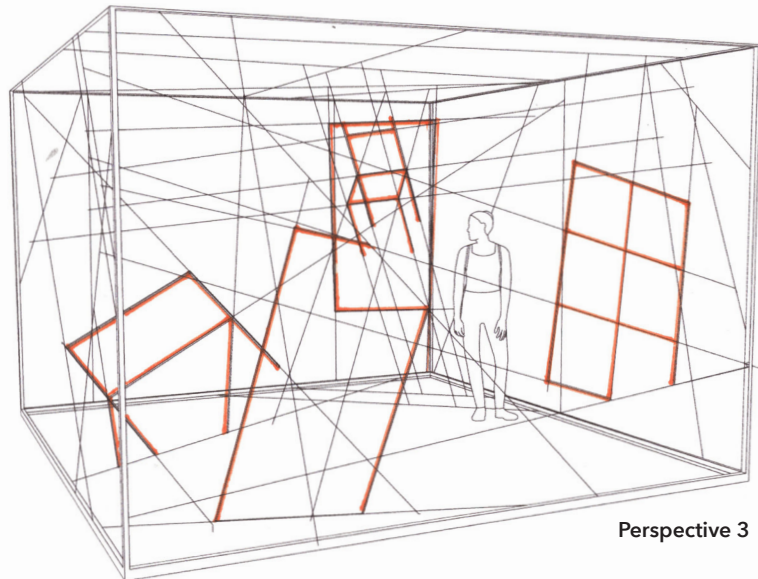
De nombreuses lignes en corde élastique traversent une cage. Ils correspondent aux lignes de fuite d'un dessin en trois dimensions, révélé par des segments de corde peints en orange : un lit, une chaise, une fenêtre et deux portes, figés dans un éclatement suspendu, où chaque élément est orienté dans un axe différent.

Les cordes élastiques sont tendues d'un mur à l'autre aux câbles en acier qui emmaillotent la cage blanche. Le sol, délimité par la structure sera recouvert d'un tapis de danse blanc.

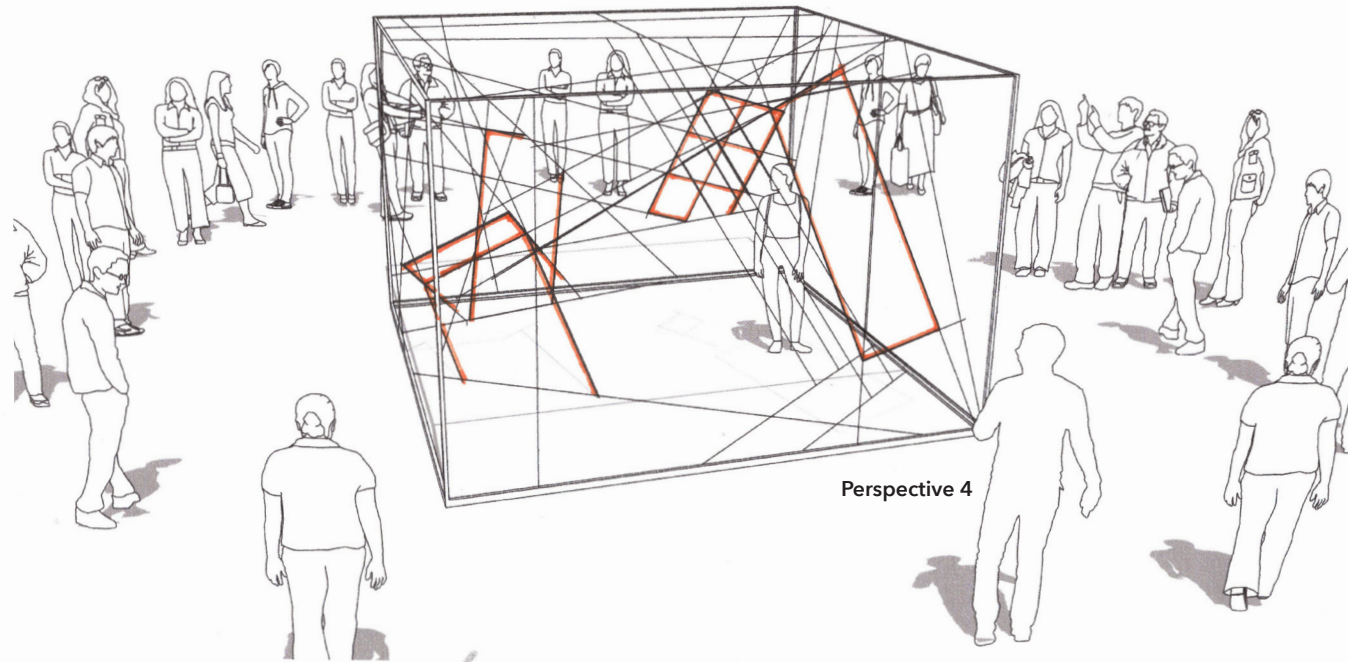
PUBLIC

Perspective 2

Perspective 3

Perspective 4

L'installation a été conçue pour être vue depuis plusieurs perspectives.
La «cage-maison», posée au centre de l'espace, invite à une approche déambulatoire, construisant peu à peu une vision à multiples facettes, comme autant de points de vue possibles.

CURRICULUM VITAE

Sarah Lee

(COREE DU SUD/FRANCE)

Conception et installation

Formée aux Arts plastiques et aux sciences de l'Art de 1997 à 2000, à Paris 1 (Panthéon Sorbonne) menant à un diplôme de Maîtrise en Arts plastiques, elle intègre ensuite l'école de Théâtre National de Strasbourg en section Scénographie (2002-2005). S'ensuit diverses collaborations en tant que scénographe en parallèle de projets personnels plastiques et pluridisciplinaires menés dans le cadre de la compagnie OFFSHORE, dont elle est la directrice artistique depuis sa fondation en 2005.

VIDEO - TEXTE- MUSIQUE :

- **CHAPELLE ROTHKO**, avec la musicienne **Cécile Le Prado**, installation audiovisuelle.
- **MORSE, VERS LES RUINES, HISTOIRE**, installation audiovisuelle avec musique live avec le guitariste **Marc Ducret**, l'acteur **Laurent Poitrenaux** et le violoncelliste **Bruno Ducret**.

CINEMA

CUT UP (Super 8) ; **LONG WALK** (Super 8 et vidéo); **L'ANGE DE L'HISTOIRE** (super 8).
Projection dans nombreux festivals : Festival **MONTER/SAMPLER**, *L'échantillonnage généralisé*, Centre Pompidou, Paris, 2000 ; **ZKM**, Karlsruhe, 2001, Centre chorégraphique d'Orléans 2001, Galerie Fille du calvaire, Paris, 2001...

SCENOGRAPHIE

C. BERNARDO pour *The library E.M.D.P* / **B.BRADEL** pour *Napoli express* / **P. GUILLOIS** pour *Les Affreuses* / **E.HOUZELOT** pour *No emotion please/épanouissement#2* d'après La scène de R. Goetz/ **E. SIGNOLET** pour *Main dans la Main* de S.Frédén / *Panama Al Brown* composé et mis en scène par **R. AUZET** / **O. LETELLIER** pour *Venavi* de Rodrigue Norman / **H. KOUYATE** pour *The island d'A.* Fugard, **J.Kani** et **W.Ntshona** / **S. DELPEYRAT** pour *Dance is a dirty job but somebody's got it* / **B.SAVETIER, T.ROISIN**, création musicale **O. BENOIT** pour *La vie dans les plis* d'après H. Michaux / **B. SAVETIER** pour *Love and Money* de D.Kelly / **E. SIGNOLET** pour *Nous qui sommes cent* de J.H. Khemiri / **M. LEFEVRE** pour *Jeanne des abattements* / *A NOS ENFANTS, train fantôme* de **N. STRUVE** / *NEVER, NEVER, NEVER* de D. Zumstein, mis.en sc. **M.C MAZZOLA**.

COLLABORATION ARTISTIQUE

avec Jung-Ae KIM (danseuse) , collaboration artistique pour *Jamais de Jambes*.

SonYa

(TUNISIE / FRANCE)

Danse

Sonia Bel Hadj Brahim alias «SonYa» est danseuse professionnelle de Street Dance spécialisée en Popping et Waacking. En 2004, elle apprend le Popping dans les cours de Pascal Luce dit «Scalp»; elle prendra par la suite les stages de «Popin Pete», de «Suga Pop» ou encore de «Mr Wiggles».

En parallèle, elle acquiert le vocabulaire des Soul Dances, du Locking et du Hip Hop. En 2011, elle apprend en autodidacte le Waacking. Elle se perfectionnera auprès de Ana Sanchez, Yoshie, Ibuki, Archie Burnet et Brian Green.

Aujourd'hui SonYa fait partie du collectif de Waacking appelé *Ma Dame Paris* et du groupe de Popping : *GROOVE GARDEN*. Elle aime naviguer entre tous ces langages et notamment entre le Popping et le Waacking en battle comme en spectacle.

Elle sera gagnante finaliste de plusieurs battle de Popping et de Waacking tel que «Express Your Style» (DE), «Juste Debout» (FR), «Le Street Star» (SE), «Hot Mess» (CA), «Waacking Summer Sharing» (RU).

Sur scène, elle est interprète pour plusieurs compagnies françaises:
Point Zéro de Delphine Caron, *Rualité* de Bintou Dembélé, *Chriki'z* de Amine Boussa, *Par terre* puis *AUTARCIE* de Anne Nguyen et *La grenouille avait raison* de James Thierrée.

Wolfgang Mitterer

(AUTRICHE)

Compositeur, pianiste et organiste autrichien.

Dans une perspective créatrice expérimentale, il navigue parmi des styles musicaux variés, du contrepoint baroque au jazz-fusion, en passant par l'usage des samples et l'héritage de la musique concrète. Il collabore ainsi avec des ensembles de jazz, de musique populaire, des groupes New Wave ou bruitiste. Il travaille notamment avec Hirn mit Ei, Call Boys Inc., Pat Brothers, Dirty Tones, Matador et des musiciens comme Linda Sharrock, Gunter Schneider, Wolfgang Reisinger, Klaus Dickbauer, Hozan Yamamoto, Tscho Theissing, Marc Ducret et Tom Cora.

Sa musique se caractérise par l'inattendu et le choc oxymorique : tissages d'ensembles instrumentaux multiples, de voix et de sons électroniques, association de bruits de scierie et d'orgues d'églises anciens, rencontre de milliers de choristes et d'orchestres d'harmonie traditionnels. La notion de performance inédite est présente dans *Turmbau zu Babel*, pour 4200 choristes, vingt-deux instruments à percussion, plus de quarante cuivres et bande (1993) ou *Vertical silence* (2000) pour quatre D.J., quatre acteurs, bande, pompiers, motos, fanfare, chœur d'enfants, chanteurs d'opéra, deux pelleuses, camion, jogger avec des chiens, tronçonneuse, chasseurs, etc. dans lesquels l'improvisation se superpose à la musique notée.

Il se produit lui-même à l'orgue ou aux commandes de dispositifs électroniques en soliste et dans plusieurs collectifs, répondant à des commandes d'importantes institutions culturelles telles que les Wiener Festwochen, le Steirischen Herbst, le festival Wien Modern, le Wiener Konzerthaus, les Tiroler Festspielen Erl, le Klangspuren Schwaz, les radios autrichienne (ORF), allemande (WDR) et suisse (SRG).

Son oeuvre comprend plus de deux cent compositions parmi lesquelles *Amusie*, pour six musiciens, haut-parleurs et orgue d'église cassé (1993), *Crushrooms*, théâtre musical pour trois comédiens, trois chanteurs, chœur de femmes, ensemble et électronique (2005), *String Quartet 1.3.* (2004), *Brachialsinfonie*, écrite pour le Klangforum Wien (2005), *Und Träumte seltsam*, pour soprano, petit chœur, ensemble et bande, Ka und der Pavian, pour chœur, treize musiciens et dispositif électronique, *Networks 1-5*, pour onze interprètes et bande (1998), *Fisis*, pour orchestre symphonique (1995).

Parmi ses compositions plusieurs fois reprises ou récemment créées, on peut citer l'opéra *MASSACRE* (2003), *MARTA* (2016), créée à l'Opéra de Lille mise en scène Ludovic Lagarde. *Zeit vergeht*, installation sonore de 2004, *Go next*, créée au Maerzmusik à Berlin par le Remix Ensemble (2008), *Nosferatu*, pour orgue et électronique (2000), l'opéra pour enfants *Das tapfere Schneiderlein*, (2006).

Pour son travail d'interprète aussi bien que de compositeur, Wolfgang Mitterer est lauréat de nombreux prix, parmi lesquels le SchallplattenKritik (meilleur enregistrement) en Allemagne, les prix d'Ars Electronica, Max Brand, Futura Berlin, Emil Berlanda ou le prix de la ville de Vienne

<https://www.wolfgangmitterer.com/>

Liudas Mockunas

(LITUANIE)

Liudas Mockunas joue toute la famille des clarinettes et des saxophones.

Il est actif sur la scène européenne de Jazz et de musiques improvisées en solo et en co-leader des orchestres *Pasborg - Mockunas Toxikum*, *Saga Quartet*, *Red Planet*, *Kablys*, en duo avec Marc Ducret, Ryoji Hojito et Vladimir Tarasov.

Il est membre du *Pasborg's Odessa 5*, *Vladimir Tarasov Trio*, *Copenhagen Art Ensemble*, du *Lithuanian New Music ensemble Gaida*.

il a joué avec *Pierre Dorge's New Jungle Orchestra*, *Andrew Hill's Jazz Par Octet*, *Mikko Innanen's Inkvisitio*, *Ibrahim Electric*, *Agusti Fernandez*, *Mats Gustafsson*, *Barry Guy*, *Raymond Strid*, *Evan Parker*, *Frank Gratkowski*, *Vladimir Chekasin*, *Jaak Sooaar*, *Jacob Anderskov*, *Jonas Westergaard*, *Mats Eilertsen*, *Jakob Riis*...

En 2004, Liudas Mockunas et Stefan Pasborg ont reçu le «Danish Music Award» pour leur album *Toxikum*.

En 2006, il reçoit le «Vilnius Jazz Prize» et en 2008 le «Golden Disc» de l'union des musiciens lituanien et en 2011 le «Golden Cross» du meilleur compositeur de théâtre lituanien.

Dans le domaine de la musique contemporaine, il joue des compositeurs comme: Anatolijus Senderovas, Alvydas Malcys, Dietrich Eichmann, Bronius Kutavicius, Giedrius Puskunigis, Vyckintas Baltakas, Vytautas Germanavicius, Viacheslav Ganelin etc.

En tant que soliste il a joué avec :

Le «Lithuanian National Symphony Orchestra», «Kralovy Hradec Symphony Orchestra», «St. Christofer Chamber Orchestra», «Klaipeda Chamber Orchestra» et le quatuor à corde *Chordos*.

INSTRUMENTATION pour *The Landlady* :

Clarinette contrebasse et saxophone soprano.

<http://www.mic.lt/en/database/jazz/composers-artists/mockunas/>

Marc Ducret

(FRANCE)

guitariste, compositeur, improvisateur

<https://www.marcdurect.com/>

Autodidacte.

Années 90 : Tournées avec le saxophoniste new-yorkais Tim Berne, avec l'Acoustic Quartet de L.Sclavis / D. Pifarély (ECM) ; Tournées et enregistrements avec B. Previte, J. Baron, D. Sanborn, D. Bates. Concerts et enregistrements en solo, trio avec B. Chevillon et E. Echam-pard, Big Satan et autres groupes avec T.Berne (Bloodcount, Science Friction), tournées et cd avec H.Roberts et J.Black.

Seven songs from the sixties : relecture pour 10 musiciens de pop songs comme entendus à travers le temps écoulé.

Années 2000 : Le Sens de la Marche (illusions 2008, avec 11 musiciens) / Chantier III , commande d'Etat pour l'Ensemble Cairn), Festival Musica, 2008 / Tapage, commande du Printemps des Arts de Monte Carlo, 2004 / Pour Mémoire (créé au festival Présences, Ra-dio France) 2002 / Soliste et compositeur pour Tian Xia/ Sous le ciel : concerts en France et en Chine, (Label Forge) 2007.

Concert enregistré avec Wolfgang Mitterer. box blocks (Col Legno DIGITAL 2012).

Concert enregistré avec Joelle Léandre chez Hélène (Cds Ayler records 2018).

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

- « Qui Parle? (Sketch) », dans lequel textes, musique, voix et rythme étaient étroitement mêlés, 2003.

- « Happy Together » jouait avec les échos sonores et textuels de mai 68, 2008.

- Soliste dans l'opéra de M.Monnet « Pan! » texte de C.Tarkos (Opéra National du Rhin) 2004.

- « Un sang d'encre », 2007-2011.

- « TOWER » est une tentative de transcription musicale pour trois orchestres des tech-niques narratives de Vladimir Nabokov. (Cds Ayler records Tower vol.1, 2, 3,4 et double cd ayler records Tower-bridge ; 2008-2015.

- «Chroniques de la mer gelée» pour voix lyrique, guitare, épinette, trombone, flûte et vio-loncelle et des textes de Kafka, Stevenson, Michaux, Sprenger ; création 2014.

- LADY M , pour soprano, contre-ténor, clarinette, violon, violoncelle, trompette, trombone, guitare, basse et batterie, texte de Shakespeare. (création 2017). Opera de Lille, mars 2018.

NOUVEAUX PROJETS

- Paysage avec bruits (avec Journal Intime)

- Metatonal (Sextet)

- Soliste invité par l'ensemble ICTUS (Opéra de Lille) avec Wolfgang Mitterer.

PROJET A VENIR

- Le Quatuor Béla invite M.Ducret autour de «La Suite lyrique» de Alban Berg.

CONTACT

OFFSHORE / Sarah Lee

offshore.sarah@gmail.com

+33 6 50 54 32 97