

A black and white photograph of a woman with her hands pressed against her forehead and hair, looking directly at the camera with a somber expression. Her arms are crossed in front of her, and her reflection is visible in a dark, glossy surface below her. The background is dark and indistinct.

20 ans de Dame de Pic

9 au 19 novembre 2016

Bruxelles

En 2016, la chorégraphe Karine Ponties fête les 20 ans de sa compagnie Dame de Pic. 20 ans à sillonner les routes, 20 ans de rencontres, de partage et d'exploration célébrés tout au long de l'année dans des lieux partenaires.

Après une première étape au Centre Wallonie Bruxelles à Paris, la compagnie a été accueillie au festival Tanec Praha pour deux représentations de *Hero%*, dont une en collaboration avec Divadelní svet à Brno. À Prague, la soirée s'est poursuivie avec une série de cartes blanches offertes aux artistes tchèques et slovaques ayant collaboré avec Karine Ponties.

En octobre, Dame de Pic revient en Europe de l'Est pour une tournée de *Holeulone*, pièce mythique de la compagnie, présentée dans trois villes de Slovaquie en partenariat avec SKOK !.

En novembre, retour à Bruxelles pour un évènement organisé avec Les Brigittines et le Théâtre de la Vie. Au programme : représentations de pièces du répertoire (*Hero%* et *Luciola*), cartes blanches offertes aux interprètes, courts-métrages réalisés pour les 20 ans de la compagnie et présentation du coffret anniversaire.

Et parce que l'année 2016 est trop courte, nous prolongerons l'anniversaire en mars 2017 ! Cette fois, c'est Nathalie Huerta, directrice du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, qui offre une carte blanche à Karine Ponties pour une semaine de programmation en marge de la Biennale du Val Marne.

Au plaisir de célébrer cet anniversaire à vos côtés.

INDEX

Les Cartes Blanches.....	p.04
Les Courts-métrages.....	p.04
Le Disque.....	p.04
Le Coffret anniversaire.....	p.05
Les Pièces.....	p.06
Agenda.....	p.08
Biographie.....	p.09
Regards complices sur Karine Ponties.....	p.10
Répertoire de la compagnie.....	p.11
Remerciements.....	p.12

Images extraites du coffret anniversaire « 20 ans de Dame de Pic ». Crédits (de gauche à droite, de haut en bas) : *Stephan Zsautsits, Jan Svankmajer, Stefano Ricci, Beatrice Alemagna, Marie Gourdain, Thierry Van Hasselt, Michael Sowa, Roland Devolder, Vladimir Kokolia, Eric Domeneghetty.*

Célébrer vingt ans de compagnie, oui, mais comment ? Comment partager avec le public vingt années de création, de recherche artistique, de tournées et de rencontres ? Comment aborder ce riche passé, sans nostalgie, et profiter de cet anniversaire pour porter un regard sur le travail de la compagnie, affirmant le désir d'aller de l'avant, encore et toujours ?

Karine Ponties a choisi de déployer les 20 ans de Dame de Pic en mêlant formats et mediums, comme elle l'a toujours fait, pour mettre en lumière les pièces du répertoire, les interprètes, partager sa passion pour l'illustration et l'animation artisanale, et offrir à des artistes émergents une opportunité de créer.

LES CARTES BLANCHES

Karine Ponties a eu la chance et le plaisir de travailler avec d'incroyables interprètes, devenus compagnons de route et amis. Pour les vingt ans de la compagnie, elle a souhaité mettre en avant ces personnalités en leur offrant une Carte Blanche : 5 à 10 minutes au format libre (mouvement, musique, vidéo) ; l'intention est propre à chacun, en écho ou non au travail réalisé avec la compagnie. L'idée est d'offrir au public un moment léger et festif, tout en leur faisant apercevoir les personnages avec qui Karine a partagé le plateau.

Les 9 et 10 novembre aux Brigittines: Cécile Loyer (FR), Ricardo Machado (PT), Anna Reti (HU), Claudio Stellato (BE), Jaro Vinarsky (SK), Guillermo Weickert (ES).

Les 18 et 19 novembre au Théâtre de la Vie: Ares D'Angelo (BE/IT), Eric Domeneghetty (BE/FR), Mauro Paccagnella (BE/IT), Shantala Pèpe (BE/FR), Vilma Pitrinaite (LT).

LES COURTS-METRAGES

Pour porter un regard sur ces vingt ans de création, Karine Ponties a souhaité collaborer avec deux jeunes artistes-réalisateurs en les laissant prendre possession de la matière chorégraphique pour créer leur propre court-métrage de danse.

Le premier film vient d'une rencontre improbable avec **Yoann Stehr**, lui aussi féru d'animation, ayant trébuché sur des références artistiques communes à Karine. Elle a donc eu envie de lui faire confiance pour porter un regard sur Dame de Pic et réaliser un portrait de la compagnie.

Wilkie Branson a quant à lui travaillé avec les archives vidéo des spectacles pour créer un court-métrage traversant le répertoire avec émotion, force et délicatesse.

LE DISQUE

Autre regard, autre format. Après 8 ans de collaboration et 14 créations, **David Monceau** propose une traversée sonore de ses compositions pour Dame de Pic. Voyage en 14 étapes, un morceau pour chacune des pièces sur lesquelles il a travaillé.

LE COFFRET ANNIVERSAIRE

Pour célébrer les 20 ans de Dame de Pic, Karine Ponties souhaite offrir au public et aux professionnels une traversée de son travail, dans toute sa diversité. Sous la forme d'un coffret protéiforme, cet objet édité à 500 exemplaires reflète la diversité de ses collaborations artistiques, avec :

- une série d'impressions d'illustrations ayant nourri le travail de Karine Ponties
- un disque de David Monceau et de ses compositions originales pour Dame de Pic
- deux films, cartes blanches offertes à de jeunes réalisateurs :
 - un portrait d'artiste, court-métrage par Yoann Stehr
 - une création à partir de matière vidéo existante par Wilkie Branson
- un livret, répertoire des créations et des « archives-collages-sensations » personnelles de Karine, des lieux partenaires, des coproducteurs et des collaborateurs artistiques.

un objet un peu éclectique

*Et dans cette boîte des objets,
qui donnent envie de les
accrocher au mur, de les regarder,
de les écouter*

Parmi les illustrateurs, Stephan Zsaisits, Jan Svankmajer, Stefano Ricci, Beatrice Alemagna, Marie Gourdain, Thierry Van Hasselt, Roland Devolder, Yuri Norstein, Guillaume Toussaint Fromentin, Vladimir Kokolia.

LES PIECES

HERO%

Création 2015 - solo - 60 minutes

Le héros incarne la démesure de l'espoir humain, la croyance en notre potentiel à nous réconcilier avec la maladresse de la condition humaine. Une figure qui change, grossit, décale ou contraint le rapport du corps au quotidien.

Le héros n'abandonne jamais, et n'a d'autre échappatoire que d'être son propre personnage. Il poursuit une course effrénée, jusqu'au-boutiste, seul à devoir endosser les rôles d'homme, de héros, seul dans cette aventure absurde, dramatique, fantastique.

Conception David Monceau & Karine Ponties **Chorégraphie** Karine Ponties **Interprétation** Eric Domeneghetty **Création lumière et collaboration artistique** Guillaume Fromentin **Musique originale** David Monceau **Musique additionnelle** Elmer Bernstein **Décor** Raphaël Rubbens **Montage vidéo** Jean Marc Amé **Régie lumière** Pier Gallen

Production Dame de Pic/Cie Karine Ponties **Coproduction** Théâtre de la Vie, Centre Culturel André Malraux, Scène Nationale de Vandoeuvre les Nancy, Théâtre d'Esch/Luxembourg **Avec le soutien** Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Service de la Danse, du Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine et du CDN de Thionville-Lorraine.

LUCIOLA

Création 2013 – pièce pour quatre danseurs – 55 minutes

La figure du monstre semble de plus en plus éradiquée de notre monde civilisé. Pourtant l'homme moderne, sous ses apparences lisses, en dissimule de terribles. Luciola part à la recherche du monstre en l'homme en poussant les limites du corps dans ses zones les plus incertaines et fait surgir l'animal là où on s'y attend le moins. La chimère issue des profondeurs de l'imaginaire se nourrit plus d'ombres que de pleine lumière; la chorégraphie la traque ici de manière plus crue et radicale pour tenter de déterrer la joie enfouie dans les corps troublés, le rire dans le terrible.

Conception et chorégraphie Karine Ponties **Interprétation** Ares D'Angelo, Eric Domeneghetty, Shantala Pèpe, Vilma Pitrinaite **Texte** Eric Domeneghetty, Karine Ponties **Eclairagiste et conseiller artistique** Guillaume Fromentin **Musique originale** David Monceau **Scénographie** Wilfrid Roche

Production Dame de Pic/Cie Karine Ponties **Coproduction** La Briqueterie - CDC du Val de Marne (France), Les Brigittines (Belgique), Le Gymnase - CDC Roubaix Nord Pas de Calais (France) **Avec le soutien** du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles Service de la Danse.

HOLEULONE

Création 2006 pour deux danseurs et de l'encre animée – 60 minutes

Meilleur spectacle de danse – Prix de la Critique 2007

©Thierry Van Hasselt & Wilfrid Roche

Holeulone est un étrange voyage, une création de la chorégraphe Karine Ponties et de l'artiste visuel Thierry Van Hasselt, collaboration qui a commencé avec le solo Brutalis en 2002. Le spectacle développe le lien entre mouvements et images au gré des visions encrées sur le plateau par le film d'animation de Thierry Van Hasselt. Holeulone nous plonge dans l'univers mental d'un homme, nous emportant dans ses accélérations et ses ralentissements de pensée, ses souvenirs réels ou imaginaires, l'acuité et la confusion de ses perceptions. Puis apparaît son jumeau, une sorte d'histrion intérieur, de frère tellement semblable qu'il en devient insupportable...

Conception et chorégraphie Karine Ponties **Interprétation** Eric Domeneghetty, Jaro Vinarsky
Collaboration artistique et film d'animation Thierry Van Hasselt **Création lumière** Florence Richard
Musique originale Dominique Pauwels **Scénographie** Wilfrid Roche **Texte** Mylène Lauzon et Eric Domeneghetty **Direction technique et régie lumière** Guillaume Fromentin

Production Dame de Pic / Cie Karine Ponties **Coproduction** Théâtre Les Tanneurs, LOD, Centre Chorégraphique National d'Orléans, l'Echangeur de Fère-en-Tardenois, le 3 bis f, Ponec Divadlo **Avec l'aide** des Brigittines et le soutien du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles Service de la Danse et de Wallonie-Bruxelles International.

BABIL, HAVRAN, BENEDETTO PACIFICO

Solos 20 minutes – Cycle des Epouvantails

©Guillaume Fromentin

Un épouvantail est pour moi une figure émouvante et contradictoire, un solitaire soldat de l'effroi qui n'a jamais effrayé personne. Il fait partie de l'imaginaire. Cet être vertical est comme le double de l'homme, un autoportrait qui ne dit pas son nom, un panneau sens interdit, un protestataire qui nous ouvre les bras quand il n'est pas pendu, ligoté ou crucifié.

Donner vie à un épouvantail, c'est redevenir vivant, faire renaître, recomposer, réapprendre. Essayer d'atteindre ce lieu où se produit le double mouvement vertical de chute et d'élévation. Contradiction vitale d'un être vivant.

Conception et chorégraphie Karine Ponties **Interprétation** Eric Domeneghetty, Jaro Vinarsky, Guillermo Weickert **Musique originale** David Monceau **Créations lumière** Florence Richard, Julie Petit Etienne, Guillaume Fromentin

Production Dame de Pic/Cie Karine Ponties **Coproductions** Théâtre Les Tanneurs, Centre des Bords de Marne, Le Perreux, CDC/ Biennale nationale du Val de Marne, CCN d'Orléans O Espaço do Tempo de Montemor-O-Novo

Les 20 ans de Dame de Pic se fêtent à Bruxelles...

- Les 9 et 10 novembre 2016 aux Brigittines

Pour ces deux soirées, la compagnie présentera *Luciola*, pièce de répertoire nommée au Prix de la Critique 2013. En deuxième partie de soirée, six cartes blanches offertes à des interprètes de la compagnie : Cécile Loyer (FR), Ricardo Machado (PT), Anna Reti (HU), Claudio Stellato (BE), Jaro Vinarsky (SK) et Guillermo Weickert (ES).

Les deux courts-métrages réalisés par les jeunes réalisateurs Yoann Stehr et Wilkie Branson seront également présentés au cours de ces deux soirées, comme extraits choisis du coffret réalisé pour l'anniversaire.

- Du 15 au 19 novembre 2016 au Théâtre de la Vie

Une semaine de course effrénée pour *Hero%*, création 2015 de la compagnie. Il sera rejoint les 18 et 19 novembre par cinq interprètes de la compagnie pour une deuxième série de cartes blanches offertes à : Ares D'Angelo (BE), Eric Domeneghetty (BE), Mauro Paccagnella (BE), Shantala Pepe (BE) et Vilma Pitrinaite (LT).

A noter : le jeudi 17 novembre, représentation en public scolaire l'après midi, pas de représentation tout public en soirée.

... et résonnent à l'étranger

- Les 19 et 20 janvier 2016 au Centre Wallonie Bruxelles de Paris

Deux représentations de *Hero%* et une rencontre avec Karine Ponties animée par Sonia Schoonejans.

- Les 31 mai et 03 juin 2016 Festival Tanec Praha

Deux représentations de *Hero%*, ainsi qu'une carte blanche offerte aux artistes tchèques ayant collaboré avec Karine Ponties : Tomáš Moravec et Jaro Viňarský, Marie Gourdain, Zuzana Režna, Florent Golfier, Lukaš Karasek, Pierre Nadaud et Pavla Beranova.

- Du 6 au 14 novembre en Slovaquie

Holeulone arrive enfin en Slovaquie: les 6 et 7 à Stanica (Zilina), le 11 à Tabacka Kulturfabrik (Kosice), les 13 et 14 à Zahrada (Banska Bystrica).

- Du 7 au 12 mars 2017 au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine

Nathalie Huerta offre une semaine de carte blanche à Karine Ponties : cinq pièces de répertoire, les deux courts-métrages réalisés pour les 20 ans de la compagnie et le coffret anniversaire seront présentés en marge de la Biennale de danse contemporaine du Val de Marne.

BIOGRAPHIE

Directrice artistique de Dame de Pic, chorégraphe et interprète Karine Ponties est l'auteur de près de quarante pièces dont *Mirliflor* (Golden Mask pour le meilleur spectacle de danse en Russie), *Holeulone* (meilleur spectacle de danse en Belgique francophone) et *Brutalis* (prix SACD). L'univers de ses créations se caractérise par son sens de l'absurde, son exploration de l'intimité, de l'organique et des relations humaines.

Prix

- **Pastime Paradise** : Nommé au Golden Mask 2016 (Russie)
- **Luciola**: Nommé au Prix de la Critique 2013 (Belgique)
- **Mirliflor** : Golden Mask 2011 du meilleur spectacle de danse contemporaine (Russie)
- **havran** et **Fidèle à l'éclair** : Prix Mimos 2009 (France)
- **Holeulone** : Mention spéciale du jury au festival Mimos 2008 (France)
- **Holeulone** : Meilleur spectacle de danse 2007 au Prix de la Critique (Belgique)
- **Mi non Sabir** : Prix du public au Tanec Praha Festival 2005 (Rep. Tchèque)
- **Brutalis** : Prix de la création chorégraphique SACD 2002 (France)

Extraits de presse

« La danse de la chorégraphe Karine Ponties refuse la gratuité esthétique et exacerbe des histoires souvent bizarres sans les illustrer lourdement. (...) Assurément une expédition à entreprendre en biffant tous les clichés. » Rosita Boisseau – Télérama

« (...) De la danse théâtre solide, sobre et irrésistible (comme la trame sonore d'ailleurs), avec une gestuelle et une bonne humeur contagieuse (...) et dont la finesse misait juste dans le coeur du public.(...) » Johanne Tramblay – Danse.com

« (...) une qualité technique impressionnante et une rare sensibilité. » Marie-Gaëlle Breton – Les saisons de la danse

« (...) à deviner, à sentir plus qu'à comprendre. » Marie Baudet – La Libre Belgique

REGARDS COMPLICES SUR KARINE PONTIES

par Nathalie Huerta, directrice du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine

“Lorsque j’ai découvert l’écriture de Karine, j’ai été frappée par l’énergie et la force de celle-ci, l’engagement physique de ses interprètes, son regard sur l’état du monde, à la fois terrible, tendre, rempli d’humour et avec une dose de folie jubilatoire.

Puis j’ai rencontré l’artiste, la femme, française ayant vécu de nombreuses années en Espagne, installée en Belgique et travaillant à travers le monde, la Russie, l’Asie, l’Amérique latine. J’ai partagé son ouverture d’esprit, sa capacité à produire de la transformation, son impatience à créer, son évidente humanité.”

par Patrick Bonté, directeur des Brigittines

Comment aborder ou décrire Karine en scène ?

Avant qu’on n’aperçoive la danseuse ou la chorégraphe, c’est un être, une figure qui apparaît devant nous – mais peut-être est-ce à l’arrière de notre cerveau ?

Il y a d’abord le bien bizarre insecte Ponties, de l’espèce des luciphores aux élytres rétractiles. Ça se glisse à l’envers, ça se croise avec soi et ça devient plusieurs, ça se fait difforme et insaisissable.

Il y a ensuite la femme-paysage qui porte le monde sur la tête, une femme-tour aux mèches indociles, que les intempéries des rêves ont fait s’effiloche... Paysage d’esquilles, de fémurs et de peau qui se découvre, s’étend, s’arrache, fond sur soi avec des grâces qui écornent l’oeil... Il y a aussi l’épouvantail, ou l’épouvantaille: figure d’un genre contradictoire et émouvant car l’effroi qu’elle est censée inspirer suggère avant tout l’incomplétude, le fétu jamais rassemblé, la paille défaite.

Au coeur des métamorphoses, Karine n’est pas seule... Les complices arrivent, des individus en recherche perpétuelle d’une perte d’équilibre : assumer que le vertige commence au sol, sur la terre ferme. Des sentinelles d’un désert trop habité où ne vit personne, leur tête comme un poing au bout du corps. Ils veillent, méfiants, discrets, vaguement noirs. Ils attendent le pire, s’observent eux-mêmes, s’évitent, se fuient, s’affrontent sans suite. Ils se corrigent, se relativisent, se complètent en des enlacements infatigables.

Bien incertains quant à leur présence réelle... Ils ont beau conjuguer leurs différences, chercher des complicités... Tout rate, et tout est à recommencer à l’instant, sans drame.

C’est cette perplexité sans doute qui fait le charme de leurs rencontres. Et ce champ qui devient chorégraphique, Karine le traverse avec brio et humour, très à l’aise dans l’entremêlement de la composition et de l’action. Les danseurs sont autant de personnalités attachantes, qui bougent étrange et déambulent dans un univers aux tonalités surréalistes et pourtant familières. Quelque chose comme une fantaisie slave imprègne souvent l’ensemble, un spleen en liberté qui ne dit jamais son nom, avec une précision sensible du geste qui cerne l’extravagance du comportement. Les mots et les phrases d’une poésie du recommencement et d’une beauté de la matière humaine.

REPERTOIRE DE LA COMPAGNIE

- 1995 **Planta Baja**
- 1995 **Vecinas** (avec le Dance Department à Helsinki pour les 4e Pépinières européennes pour jeunes artistes)
- 1996 **Dame de Pic**
- 1998 **Sentinelele naftalina** (avec la D.C.M. Fondation de Bucarest)
- 1999 **Negatovas**
- 1999 **Glabelle** (dans le cadre de Bruxelles 2000)
- 2000 **Glabelle Duo** (dans le cadre de Bruxelles 2000)
- 2000 **Les Taroupes** (dans le cadre de Bruxelles 2000)
- 2000 **Brucelles** (dans le cadre de Bruxelles 2000)
- 2001 **Capture d'un caillot**
- 2001 **Scheggia** (dans le cadre de Dance Connect, un projet de Dance City Newcastle)
- 2002 **Brutalis**
- 2004 **Desirabilis** (avec Montréal Danse)
- 2004 **Fatima Gate** (avec Lod et Nathalie Elghoul)
- 2004 **Mi non sabir** (dans le cadre de Trans Danse Europe)
- 2005 **Le Chant d'amour du grand singe**
- 2006 **Phébus et Borée** (projet « Les Fables à la Fontaine » de la Petite Fabrique)
- 2006 **Des taureaux dans la tête**
- 2006 **Holeulone**
- 2007 **Boreas** (avec Lod)
- 2008 Cycle des Epouvantails – **Fidèle à l'éclair**
- 2008 **Louis et nous** (dans le cadre du projet de quartier du Théâtre Les Tanneurs)
- 2008 Cycle des Epouvantails – **havran**
- 2009 Cycle des Epouvantails – **Humus vertebra**
- 2010 Cycle des Epouvantails – **babel**
- 2010 **Absentia** (dans le cadre du projet « Pagina Bianca » de Daniela Lucà)
- 2010 **Mirliflor** (dans le cadre du projet européen EUNIC/Intradance)
- 2010 **Tuco** (avec Companhia Instável)
- 2011 Cycle des Epouvantails – **Benedetto Pacifico**
- 2012 **Lamali Lokta**
- 2013 **Luciola**
- 2013 **Pisum sativum** (dans le cadre du projet pédagogique de JAMU, Rép. tchèque)
- 2014 **SOI**
- 2014 **Tyran(s)** (dans le cadre du projet européen Métamorphoses)
- 2014 **La tour des vents** (avec le Vietnam National Oper & Balet)
- 2014 **Pastime Paradise** (avec Dialogue Dance)
- 2015 **HERO%**
- 2015 **Sur le Rivage** (avec le Vietnam National Oper & Balet)
- 2016 **Every Direction is North** (pour le Balet Moskva)

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tous les partenaires qui m'ont soutenue au fil de ces vingt ans pour leur confiance et leur amitié ; les interprètes et les collaborateurs artistiques pour leur engagement et leur fidélité ; les cinq administratrices pour leur précieux accompagnement.

Je remercie les partenaires institutionnels de la compagnie: la Fédération Wallonie Bruxelles, Wallonie Bruxelles International et Wallonie Bruxelles Théâtre/Danse.

Enfin, j'adresse des remerciements particuliers aux partenaires des 20 ans de Dame de Pic :

Les Brigittines – direction Patrick Bonté

Centre Wallonie Bruxelles Paris – direction Anne Lenoir

Festival Tanec Praha – direction Yvonna Kreuzmannova et Marketa Perroud

SKOK ! – direction Jaro Vinarsky

Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine – direction Nathalie Huerta

Théâtre de la Vie – direction Peggy Thomas

Karine Ponties, août 2016.

La compagnie Dame de Pic/Karine Ponties est conventionnée avec le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de la Danse. Elle reçoit le soutien régulier de Wallonie Bruxelles International et Wallonie Bruxelles Théâtre/Danse. La Compagnie est en résidence administrative au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles.

Contact :

Rachel Goldenberg par email info@damedepic.be ou par téléphone 0032.494.68.94.30 Pour nous adresser un courrier, Dame de Pic asbl c/o Théâtre les Tanneurs, Rue des Tanneurs 77 – 1000 Bruxelles. Plus d'informations et de vidéos sur www.damedepic.be & www.vimeo.com/damedepic.