VERBENA

CRÉATION MUSIQUE-DANSE
INTERACTIVE

GUITARE : **KIKO RUIZ**
TUBA : **LAURENT GUITTON**
DANSE : **SERGE SOULA**
DANSE ET CHORÉGRAPHIE : **ÉLISA MARTIN-PRADAL**

COMPOSITIONS MUSICALES : **LAURENT GUITTON ET KIKO RUIZ**
UNIVERS PLASTIQUE : **ANNE PAPILLAULT / ÉLISA MARTIN-PRADAL**
CONSEIL CHORÉGRAPHIQUE **: LYDIA VINUELA**
COSTUMES : **ANAIS PRADAL**
SONORISATION : **ALFONSO BRAVO / NICOLAS THÉVENIN**

SPECTACLE INTERACTIF MUSIQUE-DANSE
POUR TOUS LES ESPACES PUBLICS (AVEC UN ESPACE PLAT POUR LA DANSE)
TOUT PUBLIC / DURÉE : 75 MIN

COMPAGNIE
LA BARAQUE
Elisa Martin-Pradal

VERBENA

ou **FARANDOLE DE NUIT**

Celui qui court à la farandole
entre dans la maison
des lucioles.

Ting
tata ting
tata ting.

Et pourtant...
Pas d'autre aubaine
que la farandole de Carthagène.

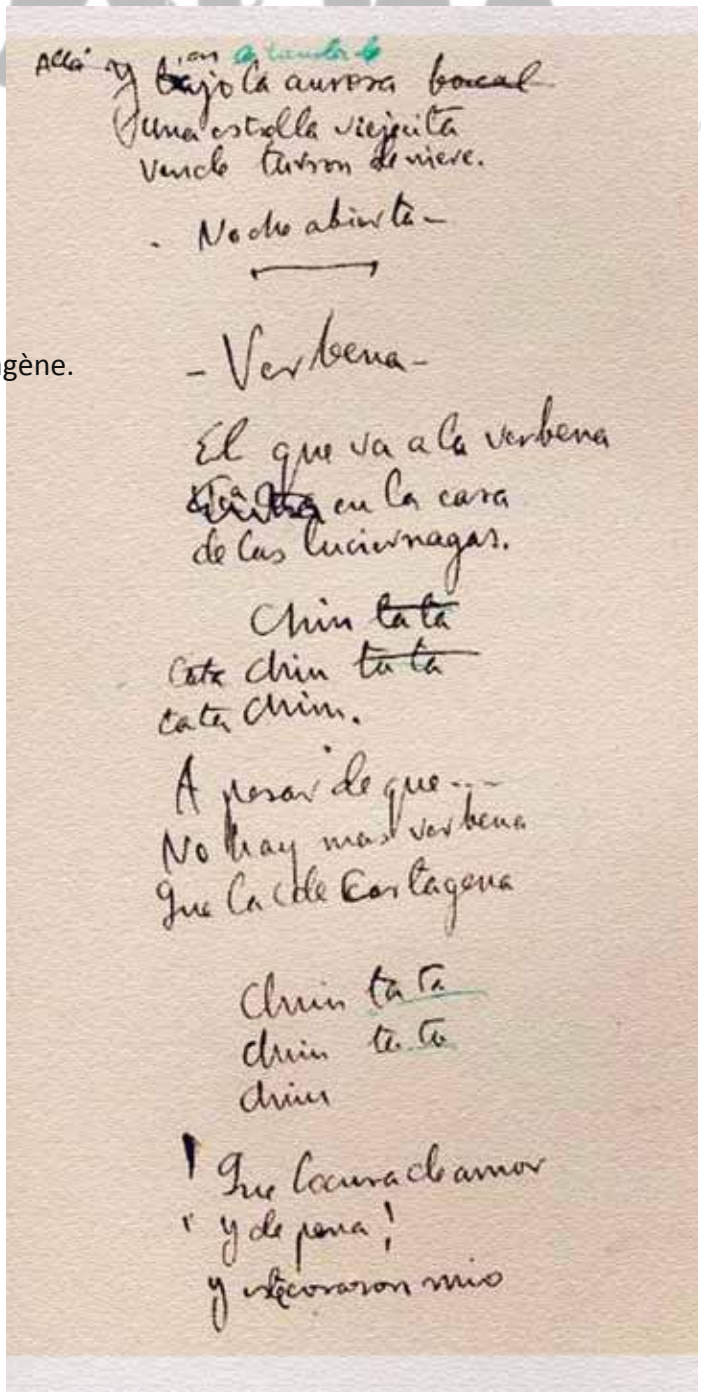
Ting tata
ting tata
ting.

Quelle folie d'amour
et de peine !
Et ce cœur à moi

comme il s'enchante
grand ouvert
en attendant la flèche !

Ting tata
ting tata
ting.

Federico García Lorca
1921
traduction de Claude Esteban


Allá y bajo la aurora bocal
Una estrella viejecita
vende turrón de nieve.
- Noche abierta -

- Verbena -

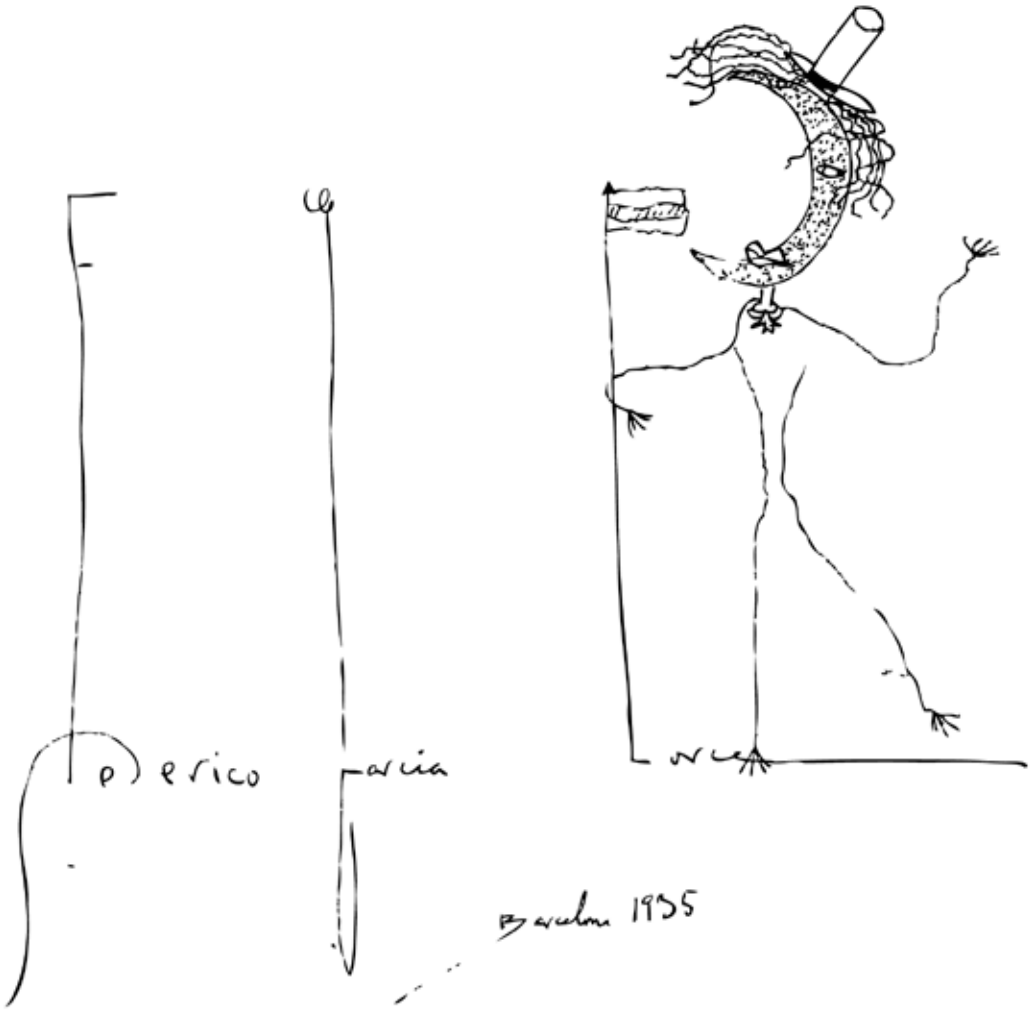
El que va a la verbena
en la casa
de las luciernagas.

Chin tata
tata chin tata
tata chin.

A pesar de que...
No hay mas verbena
que la de Cartagena

Chin tata
chin tata
chin

¡ Que locura de amor
y de pena !
y estecorazon mio



Poème et dessins du grand poète-dramaturge espagnol, Federico García Lorca, assassiné en 1936 par les rebelles anti-républicains. Le régime de Franco interdit ses œuvres jusqu'au 1953.

VERBENA

Création 2015
Spectacle interactif musique-danse
Pour tous les espaces publics

« Nous nous amusons depuis quelques temps déjà, Kiko et moi, à triturer la tradition. Nous mettre d'accord sur les essentiels, pouvoir partager avec le public la colonne vertébrale de certaines danses populaires et laisser libre cours à l'imagination de chacun en mêlant des consignes d'improvisation ».

Elisa Martin-Pradal

D'origine espagnole, la chorégraphe, décide cette année de s'associer au guitariste flamenco Kiko Ruiz, pour créer Verbena. Cette création aux sonorités et à la gestuelle nourries par la tradition populaire espagnole utilise et recompose des danses très codifiées comme la Rumba, la Sevillana, …

Les 4 interprètes, tous très différents, vont dans un premier temps affirmer, déployer, approfondir leur pratique et leur sensibilité artistique. Cette étape pose la question de la rencontre avec l'autre. Se mettent en place des dialogues. Le dispositif plastique augmente la notion des solitudes qui se traversent, circonscrit un espace de rencontre et parfois se transforme avec les individus. La gestion des différences, des fragilités et des forces de chacun nous conduit vers une seconde partie où nous inviterons le public à partager notre processus de création dans le cercle du bal. La «danse à voir» laisse la place à la «danse à vivre».

Dans un duo aux sonorités hispanistes et latino-américaines la rencontre du tuba et de la guitare flamenca nous amène parfois aux contrées du blues, du jazz et de la musique classique. A travers le maillage de leurs singulières pulsations, les deux musiciens surprennent par la juxtaposition des ces deux sonorités a priori très éloignées mais qui trouvent ici une grande complémentarité. La guitare fait s'envoler les basses du tuba qui enveloppe les fulgurances de la première. Kiko Ruiz (Renaud Garcia-Fons, Sandoval, Duquende, …) attire le monde du tubiste vers ses accents ensoleillés et sa virtuosité teintée de passions gitanes. Laurent Guitton (Didier Labbé Quartet, Vrack, Abus de Souffle, …) emporte les couleurs du guitariste vers un univers fanfare jazz-balkanique qui nous rappelle la proximité de l'Orient et les racines du flamenco.

Fondée par Elisa Martin-Pradal la compagnie La Baraque a présenté, en dehors de ses créations chorégraphiques, divers bals contemporains dans de nombreuses villes et festivals, notamment : en 2013 et 2012 Fex du Festival International de musique et de danse de Granada (Espagne) et La Novela-Toulouse, en 2013 Le Temps d'Aimer à Biarritz, en 2012 Cadence Festival d'Arcachon, …

Kiko Ruiz

Il obtient à l'âge de 11 ans un premier prix de guitare flamenca à Toulouse.
A 16 ans il rencontre en Espagne son maître Manolo Sanlúcar avec qui il corrige tous les défauts d'un autodidacte et reconstruit une technique solide lui permettant de trouver sa propre voie. En 1992 il est 1er prix de guitare du concours international de Nîmes. Il fait la première partie du légendaire **Camarón** accompagné de **Tomatito** dans les arènes de Nîmes.
Il a collaboré dans le flamenco avec de nombreux artistes dont : **Duquende**, **la familia Montoya, la Joselito**, **Concha Vargas**, **José Galvan**, **Esperanza Fernández Antonio Canales** ... et dans d'autres univers musicaux avec notamment : **Renaud Garcia Fons**, **Julia Migenes**, **Victoria Abril**, **Jean Marc Padovani**, **Abed Azrié**, **Pierre Perret**, **Clémentine Célarié**, …
En 1998 il crée l'album *Cuerda y Madera* et *Cachito de Vida* en 2005. Il participe et collabore à plusieurs albums, principalement avec : **Bernardo Sandoval** (*Sendero Largo* et *Buenos Dias*), **Vicente Pradal** (*Romancero Gitano*), **Duquende** (*A mi air*), **Abed Azrié** (*Suerte*), **Ravi Prasad** (*Tandem*) avec qui il se produit en duo et depuis 2002 **Renaud Garcia Fons** (*Entremundo*, *Arcoluz*, *La Linea del Sur*, *Méditéranée*) qu'il accompagne dans le monde entier.
En solo, trio ou quintet, il produit les spectacles : *Cuerda y Madera*, *Garolnalquivir*, *Andaluna*, *FlamenKiko*, *Cachito de Vida* et *Compensando*.
Le trio qu'il compose avec B. Sandoval et S. Lopez vient de rencontrer un vif succès à Toulouse et Hanoï.

Laurent Guitton

Premier Prix du CNSMD de Paris en 1995, il se tourne ensuite vers le jazz et les musiques improvisées. À partir de 1996, il devient membre du **Didier Labbé Quartet** et réalise avec celui-ci plus de 200 concerts en France et à l'étranger, crée de nombreux spectacles et projets (*Bojan Z* et *Brad Schépik*, *Octet*) et enregistre plusieurs CD, dont un *Choc Jazzman*. En 1999, il est membre du **Trio Amestoy** et du groupe **Dézoriental**. En 2000, il tourne à l'étranger avec le **Sardana Jazz de M. Marre**. En 2001 il travaille avec **J.M. Machado**, **F. Merville** et la **Compagnie Taffanel** à la création d'un spectacle de danse contemporaine. Il travaille en studios avec **Bernard Lavilliers**, **Les Yeux Noirs**, B**ernard Joyer**…

En 2002, c'est avec le **Big Band d'Abdu Salim** qu'il se produit, également avec le Tibal Bazar et travaille avec le chorégraphe **Y. Lheureux**. Il collabore avec le **Théâtre National de Toulouse** pour la pièce *Faut pas Payer* mise en scène par **J. Nichet**. Il crée avec **E. Lecomte** (flûte) et **O. Roca** (batterie) le **Vrak'trio** avec lequel il remporte le C**oncours de jazz de Barcelone (2007)** et sort le **1er disque l'année suivante chez Label-Manivelle** puis réalise la *Performance Crossroads* du flûtiste **E. Lecomte**.

En 2008, il crée le groupe **Electric Tuba Gang**, joue en duo avec **Didier Dulieux** (accordéon) et travaille sur un ciné concert avec l'association Halluciné. En 2010 il écrit et dirige la musique d'un spectacle : *Querbes banlieue* pour le festival Les nuits et les jours de Querbes. Nouvelle création et enregistrement d'un CD avec **Didier Labbé** : *Echo à Abdullah Ibrahim*. Enregistrement d'un **nouveau CD avec Vrak'Trio**. Il est toujours en création et en tournée avec le **Didier Labbé Quartet** et en concert avec différents groupes : Abus de Souffle, Toultoutim, Fantasia Orchestra, … Il intervient en master class auprès de musiciens amateurs et professionnels.

Serge Soula

Tout en se sensibilisant à la danse contemporaine il poursuit, de 1975 à 1980 une carrière de footballeur et de moniteur-éducateur. De 80 à 88 il quitte le milieu du football et de l'éducation spécialisée et intensifie les cours à Toulouse avec Elisa Martin-Pradal et à Paris avec Peter Goss et Jacques Patarozzi. Il est très influencé par le travail de J. Gaudin, C. Dudan, P. Doussaint, M. Tompkins et C. Rouzier dont il suit régulièrement et dans toute la France leurs nombreux stages. De 80 à 85 il fait partie du collectif acteurs-danseurs Macke-Danse installé au Centre Culturel des Minimes (Toulouse). Il interprète : *Vie privé*, *Par manque d'évasion*, *Irène bonsoir*, *En descendant la montagne du tigre*, et chorégraphie : *Tradition du goût* au Théâtre des Mazades en avril 85.
À l'issue des deux stages nationaux **Danse à l'école** il est agréé par la DRAC, en 93, pour intervenir en milieu scolaire. En raison de son investissement sur le terrain il participe à la première université d'été **Danses urbaines, Danses sociales** lors du **Montpellier-Danse 95**.
Entre 85 et 95 il est interprète dans six créations de ces chorégraphes : Alain Abadie/Hélène-Viscose, Michelle Broda et Wes Howard, Emmanuel Grivet/Diagonale.
Co-fondateur de la Cie La Baraque, il est interprète depuis 89 dans toutes les créations : de *Partieremise*, *Fracas nocturnes*, ... à *Dans les yeux des autres*, *Processions*, *Les Rêves oubliés*, *En el Tiempo*, *Como la piel*, *L'Autre Bal*, *Fougue* et *Cada Uno*.
En collaboration avec Jean-Michel Hernandez (Chergui Théâtre) il met en scène et chorégraphie en juin 2002 *Le Monde au bout du pied*, un spectacle théâtre-danse sur le football.
Lors des missions chorégraphiques ou des résidences, Cie La Baraque le délègue pour sensibiliser les plus jeunes. Il intervient dans de nombreuses associations culturelles, dans les écoles et collèges. Il produit avec les enfants, les ados et les adultes de nombreuses créations avec lesquelles il participe notamment aux Festivals : **Milles feuilles**, **Le printemps de la danse**, **Jeunes à l'avant scène**, **La Novela**.

Élisa Martin-Pradal

Danseuse, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie La Baraque depuis 1989. Fille d'exilés politiques espagnols elle a pensé à **La Barraca** que F. Garcia Lorca entraînait sur les routes de l'Espagne Républicaine à la découverte du public populaire. Titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse contemporaine (IFEDEM Paris 1992), elle engage une recherche plus particulièrement orientée sur la relation musique-danse. Sa formation de danseuse classique, de musicienne (guitare) et de plasticienne (Beaux Arts de Toulouse) lui permettront, une ouverture sur les autres techniques contemporaines, sur les nouvelles méthodes corporelles (Feldenkrais, Alexander, Pilates) ainsi que de nombreuses collaborations avec le milieu du flamenco, du hip hop, du tango, du cirque, du jazz, du classique... Son intérêt pour la peinture gestuelle (Motherwell, Degottex, M. Rowel) éveille sa curiosité pour le travail de divers chorégraphes contemporains avec qui elle travaille régulièrement en stage et en cours : **F. Dupuy**, **P. Goss**, **M. Tompkins**, **K. Waehner**, **C. Carlson**, **P. Doussaint**, **C. Dudan**, **Jean Gaudin**, **C. Rouzier**… Elle s'engage depuis 1994 dans une recherche gestuelle qui permet à chaque interprète d'être lui-même et de réinvestir sa propre histoire avec la danse. À partir de ce maillage de langages chorégraphiques multiples, elle compose une calligraphie vivante.

Lors de ces dix dernières années elle oriente aussi son travail dans un rapport de proximité avec de nouveaux publics. Dans ses nouveaux studios (**La Vannerie, nouvelle friche culturelle de Toulouse-St-Simon**) elle propose, autour de ses créations et avec ses collaborateurs, des ateliers et des rencontres (scolaires, amateurs, associations de quartier) qui préparent de nombreux bals contemporains et itinéraires artistiques. Cette dernière palette, plus rue, l'amène à travailler avec de jeunes circassiens et la compagnie est invitée par de nombreux festivals. Avec « l'Autre Bal » et « Fougue » La Baraque a été invité en Espagne sur le **Festival Trayectos** (Zaragosse et Tournefeuille) et deux années de suite au **Festival International de Musique et de Danse de Granada** (FEX). En France c'est notamment les festivals **Cadence à Arcachon et Le Temps d'Aimer à Biarritz** qui ont programmés ces propositions de rue. La dernière création pour un théâtre ***Cada Uno***, programmée au théâtre de Muret, est une étroite collaboration avec le guitariste Kiko Ruiz et le tubiste Laurent Guitton.

Verbena

El que va a la verbena
Entra en la casa
de las luciernagas.

Chin
tata chin
tata chin.

A pesar de que...
No hay mas verbena
que la de Cartagena

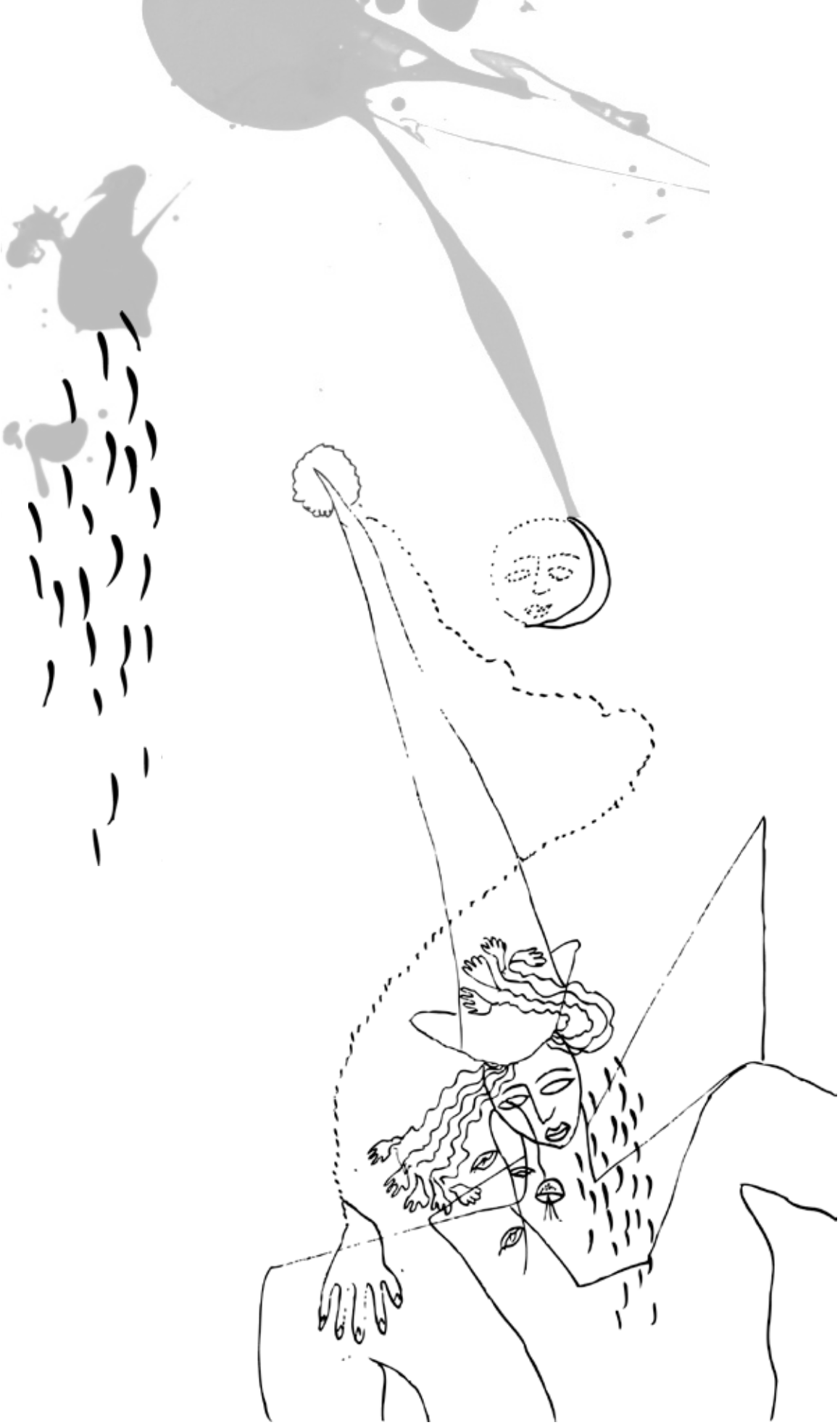
Chin tata
chin tata
chin

! Que locura de amor
y de pena !
y este corazon mio

! como se deleita
descubierto
esperando la flecha !

Chin tata
chin tata
chin.

Federico García Lorca
1921



COMPAGNIE
LA BARAQUE
Elisa Martin-Pradal

COPRODUCTION :

Ville d'Aucamville, La Vannerie-Friche Culturelle-Toulouse.

CONTACT :

09 52 82 44 13 / 06 74 56 22 52

compagnie@labaraque-danse.com

www.labaraque-danse.com

Nos partenaires :

MAIRIE DE TOULOUSE www.toulouse.fr · RÉGION MIDI-PYRÉNÉES · toulouse métropole · HAUTE GARONNE · l'acsé · Direction Régionale des Affaires Culturelles Midi-Pyrénées · Préfecture de la Région Midi-Pyrénées · Préfecture de la Haute-Garonne · L'UNION · AUCAMVILLE · VILLE de MURET mairie-muret.fr