

CRÉATION

VOLVER

CONCEPTION

**JEAN-CLAUDE GALLOTTA
OLIVIA RUIZ**

---

administration - coordination

Céline Kraff

+33 (0)4 76 00 63 69 / +33 (0)6 31 33 82 06

celine.kraff@gallotta-danse.com

diffusion /communication

Emmanuelle Guérin

+ 33 (0)6 10 44 02 83 > e.guerin@19-10prod.com

presse nationale / Opus 64

Arnaud Pain

+ 33 (0)1 40 26 77 94 > a.pain@opus64.com

---

production **Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta**

coproduction **Théâtre National de Chaillot / Biennale de la danse de Lyon 2016 / Centre chorégraphique national de Grenoble /**

MA scène nationale – Pays de Montbéliard.

avec le soutien d'**Asterios Spectacles**, de **la MC2: Grenoble**, du **Centre National de la Danse**, du **MAGASIN Centre National d'Art Contemporain**, de **Manush** et de **Bloch**

VOLVER

---

conception **Jean-Claude Gallotta, Olivia Ruiz**

chorégraphie **Jean-Claude Gallotta**
assisté de **Mathilde Altaraz**

texte **Olivia Ruiz et Claude-Henri Buffard**

dramaturgie **Claude-Henri Buffard**

avec

Olivia Ruiz (chant et danse)

danseurs

Agnès Canova, Paul Gouëlle, Ibrahim Guetissi, Georgia Ives, Fuxi Li, Lilou Niang, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrant

musiciens

Mathieu Denis, Vincent David, David Hadjadj, Frédéric Jean, Frank Marty

lumières

Manuel Bernard

costumes **Stéphanie Vaillant et Aïala**, assistées d'**Anne Jonathan**

vidéo

Maxime Dos

CRÉATION en avant-première à la MC2: Grenoble, le 17 septembre 2016

Biennale de la danse de Lyon
du mercredi 21 au samedi 24 septembre 2016, 4 représentations

Théâtre national de Chaillot
du 6 au 21 octobre 2016 (off les 10, 16, 17), 13 représentations

---

VOLVER

Après leur première rencontre sur le spectacle *l'Amour sorcier*, conçu avec le chef d'orchestre Marc Minkowski et le metteur en scène Jacques Osinski, Olivia Ruiz et Jean-Claude Gallotta ont eu le désir de retravailler ensemble et de croiser leurs univers....

... Jean-Claude a alors proposé à Olivia de participer à une comédie musicale construite autour de ses chansons, et sur le thème de l'étrangère. Dès la fin de l'année 2014, Olivia Ruiz et le dramaturge Claude-Henri Buffard ont commencé à travailler sur un scénario à partir d'une idée du chorégraphe.

Sous l'apparence -classique- d'une histoire amoureuse interdite, plusieurs thèmes sont apparus : la difficulté d'être à la fois d'un pays et d'un autre, la richesse d'appartenir à d'autres cultures, la souffrance parfois. Olivia Ruiz, issue elle-même d'une famille d'immigrés, a ainsi souhaité que son personnage soit porteur d'images, d'histoires, de regrets, de blessures qui ont marqué ses propres parents et grands-parents.

La jeune fille qu'elle incarne trouvera la force d'émigrer de sa terre du Sud vers la grande ville. Elle y affrontera l'autre monde, et d'autres violences ; elle y combattra ses propres peurs ; elle s'ouvrira au désir et au déraisonnable, y jettera toutes ses forces.

De ce tumulte, renaîtra-t-elle différente ?

© Jean-Louis Fernandez

NOTE D'INTENTION

JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Avec *Volver*, je poursuis mon travail d'expérimentation sur la danse et les différents univers musicaux.

À l'origine, ma rencontre avec Olivia Ruiz.

C'était sur le spectacle de *L'Amour sorcier* de Manuel de Falla en 2013. Elle y était venue pour chanter le rôle principal de Candelas mais j'espérais secrètement qu'elle veuille aussi y danser. Non seulement elle a accepté mais elle a insisté pour répéter avec les danseurs, suer sang et eau, chaque jour dans le studio, faire partie de la troupe. Je l'ai découverte ainsi, volontaire, puissante.

Je suis allé la voir en concert et cela m'a confirmé qu'au-delà de la chanteuse, elle était une artiste totale, auteur de ses textes, showwoman, sachant emmener la variété vers les sons du rock.

Fort d'une précédente expérience semblable (*L'Homme à tête de chou* chanté par Bashung), je lui ai alors proposé un soir, avec des croquis dessinés sur un coin de nappe de restaurant, de créer ensemble une comédie musicale ayant pour thème l'histoire de sa vie : une fille du Sud aux prises avec ses deux pays, avec ses deux cultures, avec son désir de l'un et de l'autre, avec les rejets qui vont parfois avec. Et ce constat : l'expression « pays natal » n'a pas de pluriel.

Nous appelons ce spectacle « comédie musicale ». Il sera sans doute cela, avec ses musiciens sur scène, avec mes danseurs, mais nous voudrions qu'il soit aussi une façon d'être à la scène bien à nous, faite d'une complicité harmonieuse, d'un bariolage détonant, d'une humeur bien trempée ; qu'il soit, pour le public et nous-mêmes, un véritable étonnement scénique.

À ce public, le désir de s'adresser d'une seule voix, de lui dire, comme le chante Olivia : « Quiero volar, contigo ».

ENTRETIEN

OLIVIA RUIZ

Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans ce projet ?

L'expérience qu'on a eue ensemble dans *L'Amour sorcier*. Je lui ai offert mes quatre albums pendant que nous travaillions. Il les a écoutés et m'a dit qu'il avait envie de chorégraphier treize chansons, il m'a proposé d'en faire une histoire, de réaliser notre première comédie musicale ensemble. J'avais tellement eu de plaisir à danser ses partitions dans *L'Amour sorcier* que j'ai accepté.

Comment vous l'abordez ?

Dans la transpiration. Ce n'est vraiment pas évident. Je comprends mieux pourquoi on voit si peu de comédies musicales en France parce que c'est très compliqué de chanter et danser en même temps. Il faut démultiplier son cerveau pour combiner le travail du chant, de la danse et synchroniser le tout. Mais c'est un beau challenge. Dans mes spectacles il y a toujours une partie dansée, mais là c'est une heure quarante de chant et de danse non-stop pour moi, puisque j'incarne à la fois la narratrice et le personnage principal.

Comment se déroule la collaboration avec Jean-Claude Gallotta ?

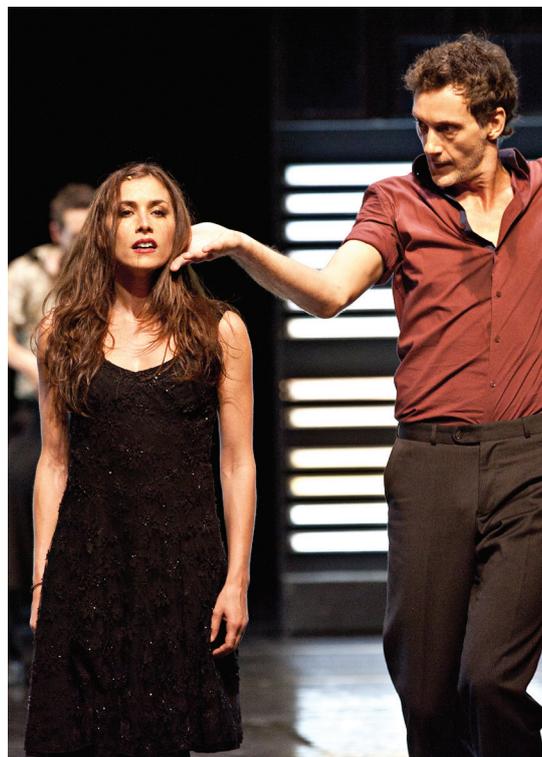
Il a jeté quelques idées avec son dramaturge, Claude-Henri Buffard, à propos d'une jeune femme qui tombe amoureuse de quelqu'un dont elle ne devrait pas tomber amoureuse... Et je m'en suis inspirée tout en mettant l'histoire d'amour au second plan pour orienter le sujet vers l'immigration. Parce que c'est un sujet qui me semble important aujourd'hui, qui me touche personnellement et que je connais par cœur puisque je suis issue d'une famille d'immigrés. Je connais cette quête de légitimité perpétuelle, ce déchirement qu'est le déracinement. Cette histoire c'est un peu l'histoire de mon grand-père, un peu celle de mes grands-mères. J'ai écrit la base du texte que l'on affine avec Claude-Henri et Jean-Claude. Jean-Claude et moi discutons de tous les choix et transmettons nos envies communes ensuite aux personnes compétentes, éclairagiste, costumière.. Tout le monde a de bonnes idées, le talent c'est de les réaliser. D'où la nécessité de bien choisir chaque intervenant côté technique aussi pour que les rêves prennent vie. J'apprends beaucoup aux côtés de Jean-Claude Gallotta, c'est un homme incroyable. Pour moi, étudier la danse avec lui c'est comme apprendre l'art des arrangements auprès de Leonard Bernstein.

Quel est votre rapport à la danse ?

Comme beaucoup d'enfants dits agités, mes parents m'ont inscrite à un cours de danse dès l'âge de 5 ans et j'ai dansé essentiellement du contemporain et du modern-jazz jusqu'à l'âge de 15 ans. Ce qui est fou dans cette histoire avec Jean-Claude Gallotta, c'est qu'à la fin de ma dernière tournée, j'ai dit à mon producteur que j'avais envie de revenir à ce travail du corps, ce rapport à la danse.

Il faut dire que je suis une grande admiratrice des chorégraphes et une spectatrice assidue de danse. J'ai toujours travaillé mon corps parce que comme pour la danse, c'est l'outil du chant. J'envisage aussi ce projet à la londonienne ou à l'américaine, c'est-à-dire avec une dramaturgie, et en utilisant toutes les qualités et forces de chaque interprète, même les musiciens. J'ai toujours pensé mes concerts comme des spectacles.

Propos recueillis par Gallia Valette - Pilenko

© Jean-Louis Fernandez - Photographie de *L'Amour sorcier*

EN RÉPÉTITION

Début dans le noir
seulement voir parties d'objets

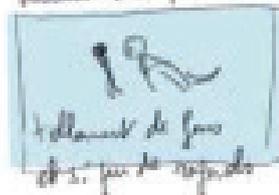
→

Vieux amoureux

Bien et seule

Volant de feu
dans une partie de musique

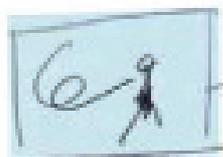
Rideau
J'arrive pas à chanter

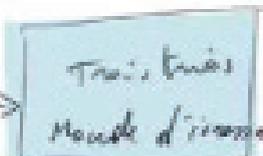
Tout est
dans une partie de musique

De toi à moi
coup de foudre

Volant de lui
ou elle

Tout, tout
Mouche d'insouciance

L'essence de la
révélation sans parole

Dance de l'air

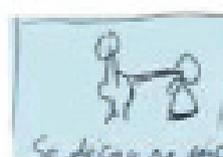
L'essence de la
révélation sans parole

Triomphe face
à l'adversité

Des larmes

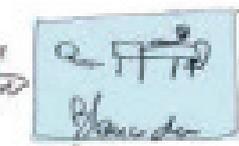

Se faire sa propre
musique

Elle doit retrouver
ses racines et la
vie

→

Plafond.
C'est la suite
de 2 pages

Le temps de la
Petite sirène

Dessins pour ma prochaine chorégraphie en septembre 2016 avec
Olivia Ruiz ses musiciens et les danseurs du groupe Santa Barbara

JL Gallot

LES CHANSONS DU SPECTACLE

Les titres interprétés par Olivia Ruiz sont tirés de ses différents albums.
Parmi eux :

LES VIEUX AMOUREUX

PARIS

L.A MELANCHOLY

DE TOI À MOI 1

QUIJOTE

LE CALME ET LA TEMPETE

SPIT THE DEVIL

DE TOI à MOI 2

GOUTEZ-MOI

LA FEMME CHOCOLAT

VOLVER

J'TRAINE DES PIEDS

LE TANGO DU QUI

EXTRAITS DES CHANSONS

« Je ne sais pas, par où commencer,
Dois-je suivre la lune, ou ma bonne étoile ?
Attendre que la vie finisse par passer,
Ou provoquer le destin fatal »

extrait tiré de *Paris* (texte : Chet, musique : David Hadjadj et Jérôme Rebotier)

« Vous m'avez mangé un bout
Et puis vous m'avez recrachée
Je sais je suis pimentée
C'est l'Espagne, ça vous fait les pieds
Allez, goûtez-moi
Ne me dégoutez pas de moi (...) »

extrait tiré de *Goutez-moi* (texte et musique : Mathias Malzieu)

« Pour les puissantes querelles qui nous brûlèrent les ailes
Nos tendresses officielles et nos fuites instinctives
Pour ces instants mortels de vrai bonheur bordel !
A contempler le ciel claquant d'étoiles furtives
Pour ce grand firmament patiemment dessiné
Et pour ce ciel vivant où nous nous sommes planqués
Pour les nombreux tourments si souvent contournés
Et pour tous les suivants où tu vas me manquer
Je te quitte »

extrait tiré *De toi à moi 2* (texte: Nery, musique : Olivier Daviaud)

« Le calme ou la tempête
Deux chemins, dans lequel plonger ?
Prends-moi folle tempête
Je m'abandonne à tes mouvements
Inonde-moi de vie d'ivresse
Je suis moi-même trop peu souvent (...) »

extrait tiré de *Le Calme et la tempête* (texte et musique : Olivia Ruiz)

JEAN-CLAUDE GALLOTTA

© Laurent Philippe

Jean-Claude Gallotta

les livres

1990

→ MÉMOIRES D'UN DICTAPHONE, carnets
Jean-Claude Gallotta, éditions Plon

1993

→ LES YEUX QUI DANSENT
Entretiens avec Bernard Raffalli, éditions Actes sud

1998

→ PIERRE CHATEL
Monologue pour l'Adieu au siècle
Éditions Paroles d'Aube

2005

→ SOUVENIRS OBLIQUES D'UN CHORÉGRAPHE
Claude-Henri Buffard et Jean-Claude Gallotta
Photographies Guy Delahaye
Éditions Actes sud

2014

→ L'ENFANCE DE MAMMAME
Texte Jean-Claude Gallotta
et Claude-Henri Buffard
Illustrations Olivier Supiot
Éditions P'tit Glénat

Après un séjour à New York à la fin des années 70 où il découvre l'univers de la post-modern Dance (Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, Steve Paxton, Stuart Sherman...), Jean-Claude Gallotta fonde à Grenoble – avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile Dubois qui deviendra centre chorégraphique national en 1984. Installé depuis ses débuts à la maison de la culture (dont il sera le directeur de 1986 à 1989), il y crée plus de soixante chorégraphies présentées sur tous les continents, dont *Ulysse*, *Mammame*, *Docteur Labus*, *Presque Don Quichotte*, *Les Larmes de Marco Polo*, *99 duos*, *Trois générations*, *Cher Ulysse*... Il a également chorégraphié plusieurs pièces pour le Ballet de l'Opéra de Lyon et pour le Ballet de l'Opéra de Paris. Invité par le metteur en scène Tadashi Suzuki à Shizuoka (Japon), il y a créé et fait travailler une compagnie japonaise de 1997 à 2000. Après *L'Homme à tête de chou* (à partir de l'album de Serge Gainsbourg dans une version d'Alain Bashung) en 2009, il crée en 2011 *Daphnis é Chloé* (Théâtre de la Ville) et *Le Sacre du printemps* (Chaillot) ; fin 2012, il présente *Racheter la mort des gestes – Chroniques chorégraphiques 1* au Théâtre de la Ville, puis à la MC2 ; début 2013, la recreation d'*Yvan Vaffan* (pièce de 1984) lui permet de poursuivre son travail sur le répertoire, en alternance avec ses créations, plaidant ainsi pour une certaine "continuité de l'art", cherchant ainsi patiemment à partager avec le public un même récit, celui d'une histoire et d'un avenir artistique communs. En octobre 2013, il co-signe le spectacle *l'Histoire du soldat* de Stravinsky et *L'Amour sorcier* de Manuel de Falla avec le chef d'orchestre Marc Minkowski et le metteur en scène Jacques Osinski. En 14-15, il présente *Le Sacre et ses révolutions* à la Philharmonie de Paris et en juin, crée *L'Étranger* à partir du roman d'Albert Camus à la MC2: Grenoble. Il ouvre la saison 15-16 avec *My Rock* à la MC2 et au Théâtre du Rond-Point à Paris. Le 31 décembre 2015, Jean-Claude Gallotta quitte la direction du Centre Chorégraphique national de Grenoble. Aujourd'hui, avec les forces retrouvées de sa Compagnie, qui reprend le nom de ses débuts, - Groupe Émile Dubois -, il poursuit sa route. Associé au Théâtre du Rond Point ainsi qu' à la MC2 : Grenoble, et hébergé dans ses murs, il met en place de nouvelles formes de travail pour continuer à explorer le champ chorégraphique. En 2016, le Groupe Émile Dubois présente trois spectacles en tournée (*My Rock*, *l'Étranger*, *l'Enfance de Mammame*).

OLIVIA RUIZ

© JB Mondino

Olivia RUIZ est une chanteuse et actrice française d'origine espagnole. Enfant de la balle par un père musicien, c'est tout naturellement que ses envies vont dès l'adolescence vers les planches. A l'âge de 12 ans elle intègre la troupe des médiévales de Carcassonne sous la direction de Michel Granvau et Yvan Chiffre, et enchaîne avec un bac théâtre expression dramatique puis la faculté en section cinéma et arts du spectacle. En parallèle elle pratique le chant sous diverses formes, en intégrant une chorale, puis un groupe de rock, en formant un duo avec Frank Marty, son acolyte depuis 1997, spécialiste des instruments rares, et enfin avec son père pour un hommage à leurs racines. Elle sort en 2003 *J'aime pas l'amour*, son premier album, et c'est avec son second opus, l'album *La femme chocolat* en 2005 que le succès arrive. Avec la chanson éponyme et le titre "*j'traîne des pieds*", cet album sera certifié disque diamant avec 1,3 millions d'exemplaires vendus.

En 2009 elle signe son troisième album, *Miss Météores*, pour lequel elle écrit les paroles et compose les musiques avec Mathias Malzieu. Son quatrième album *Le calme et la tempête* sort en 2012.

Auteur-compositeur-interprète couronnée par 4 victoires de la musique dont celle de meilleur concert en 2007 et celles d'interprète féminine en 2007 et 2010, Olivia recherche toujours la mise en danger. En 2014 elle est la voix de Miss Acacia dans *Jack et La mécanique du cœur* de Mathias Malzieu, et incarne Candelas (la gitane dans *El Amor Brujo*, ballet pantomime de Manuel de Falla) à l'Opera Comique. Sa performance mêlant danse contemporaine, jeu, et chant, sous la direction du chorégraphe Jean-Claude Gallotta et du chef Marc Minkovski, sera saluée par la critique. Olivia termine actuellement son 5ème album studio.

CALENDRIER DE TOURNÉE

// le 17 septembre 2016

(en avant-première)

MC2: Grenoble

// du 21 au 24 septembre 2016

Biennale de la danse de Lyon

// du 6 au 21 octobre 2016

Théâtre national de Chaillot

// les 3 et 4 mars 2017

MC2: Grenoble

// le 14 mars 2017

Théâtre Equilibre, Fribourg (Suisse)

// le 18 mars 2017

Théâtre de l'Olivier, Istres

// le 19 mars 2017

Palais des Festivals, Cannes

// le 24 mars 2017

MA - scène nationale, Montbéliard

// le 28 mars 2017

Le Volcan, Le Havre

// le 19 avril 2017

Théâtre, Herblay

// le 26 avril 2017

Théâtre, Garges-les-Gonesse

// le 28 avril 2017

Salle Zinga Zanga, Béziers

Avec le soutien de **BLOCH**

Toute l'actualité de la compagnie sur

www.gallotta-danse.com