

CRÉATION 2017-2018

My Ladies Rock

Jean-Claude Gallotta

Administration / Coordination

Alexis Petit / + 33 (0)4 76 00 63 69 > alexis.petit@gallotta-danse.com

Diffusion / Communication / 19.10 Prod

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

Diffusion Internationale / Delta Danse

Thierry Duclos / +33 (0)5 45 94 75 95 > tduclos@deltadanse.com

My Ladies Rock

création septembre 2017 Maison de la Culture de Bourges

chorégraphie Jean-Claude Gallotta

assisté de Mathilde Altaraz

texte et dramaturgie Claude-Henri Buffard

avec

Axelle André, Naïs Arlaud, Paul Upali Gouëlle, Ibrahim Guétissi,
Georgia Ives, Fuxi Li, Bernardita Moya Alcalde, Lilou Niang,
Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger

costumes Marion Mercier

assistée d'Anne Jonathan et de Jacques Schiotto

montage vidéo Benjamin Croizy

musique additionnelle Benjamin Croizy et Strigall

scénographie et images Jeanne Dard

lumière Dominique Zape

avec les musiques de Wanda Jackson | Brenda Lee | Marianne
Faithfull | Siouxsie and the Banshees | Aretha Franklin | Nico |
Lizzy Mercier Descloux | Laurie Anderson | Janis Joplin | Joan Baez
| Nina Hagen | Betty Davis | Patti Smith | Tina Turner |

production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta

coproduction Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale, Théâtre du Rond-
Point, Théâtre de Caen, CNDC d'Angers, Châteauvallon - Scène nationale

avec le soutien de la MC2: Grenoble

La note d'intention

Ainsi, l'histoire du rock serait affaire de mâles. Des concerts boostés à la testostérone, des musiques qui rentrent mal dans des pantalons trop étroits, des destins de héros météoriques. Les femmes n'y seraient que des égéries aux yeux énamourés, des icônes secrètes, ou des muses manipulatrices.

Il est vrai que pour faire sauter le verrou de la porte du rock (et empêcher qu'on la referme), les pionnières ont dû oser, et fracasser l'image dans laquelle on voulait les confiner.

(Toutes n'y sont pas parvenues, le « man power » en a découragé quelques-unes qui ont dû prendre trop tôt d'autres routes artistiques plus autorisées par l'establishment musical). Et reconnaissons que de Janis Joplin à Patti Smith, de Nico à Nina Hagen, elles n'y sont pas allées avec le dos de la guitare. Elles et les autres se sont enfin donné le droit « d'être des hommes comme les autres », le droit d'être ce qu'elles étaient, jusque dans leurs excès et leur génie musical, jusqu'aux jeux transgenres et jusqu'à la transe.

C'est à la faveur de son *My Rock* (créé en 2005) autour d'Elvis Presley, des Rolling Stones, de Bob Dylan... que Jean-Claude Gallotta a rencontré ces défricheuses du rock, ces combattantes, quelquefois ces guerrières. Il en a d'ailleurs placé deux parmi les séquences-hommes de son premier opus : Patti Smith et P.J.Harvey.

La première chanteuse à desserrer l'étau machiste est Wanda Jackson, dans les années cinquante, où elle se hisse au niveau d'Elvis Presley. De cette génération, quelques-unes sont parvenues à crever le « glass ceiling », le plafond de verre qui empêchait les femmes d'accéder à la notoriété qui leur était due : Aretha Franklin, « la reine du soul » ; Janis Joplin, qui connaîtra la malédiction des rockers en mourant à 27 ans deux semaines après Jimi Hendrix et neuf mois avant Jim Morrison ; Joan Baez, engagée et tenace, dont la voix pure a accompagné tous les grands combats pacifistes du demi-siècle ; Brenda Lee, enfant prodige du rock, surnommée « Little Miss Dynamite » ; Marianne Faithfull, l'icône sulfureuse au temps des Rolling Stones qui, ayant survécu aux décennies, atteint aujourd'hui la dimension d'un mythe ; Patti Smith, chanteuse et poétesse, amoureuse et provocatrice, littéraire et mystique ; Nina Hagen, dont les outrances post-punk ne doivent pas faire oublier l'apport vocal exceptionnel ; Siouxsie et les Banshees, considérés comme les inventeurs du rock gothique ; enfin, Tina Turner, la panthère, la flamboyante, bien plus qu'une superstar, un symbole de courage et de rage.

Plus rares, Lizzy Mercier Descloux, punk parisienne, égérie de la scène new-yorkaise, météore disparue en 2004 ; Karen Dalton, la chanteuse préférée de Bob Dylan, entre Billie Holiday pour le chant et Jimmy Reed pour la guitare ; Nico, chanteuse du Velvet Underground à ses débuts, marginale et excentrique, à la voix psalmodiante, nihiliste jusqu'à l'auto-destruction.

Alors, un rock des hommes et un rock des femmes ? Non, parce que toute l'histoire du rock est marquée par l'androgynie, c'est à dire par cette quête désespérée de la réunion du masculin et du féminin. Mick Jagger, Patti Smith, David Bowie, P.J. Harvey, Lou Reed, Nico... et d'autres, en ont été les hérauts en faisant exploser l'étroit corset genré dans lequel suffoquaient les corps avant la venue du Rock.

My Ladies Rock va donc raconter la même histoire que *My Rock*, s'ouvrir sur le même paysage musical et culturel, mais vu d'en face, de la fenêtre qui donne sur le versant féminin, moins exposé au soleil de la gloire mais tout aussi fertile, peut-être plus enthousiasmant encore puisqu'il rejoint aujourd'hui le combat loin d'être achevé de la cause des femmes. C.-H.B.

Entretien

Jean-Claude Gallotta répond à Pierre Notte

Saviez-vous que vous feriez *My Ladies Rock* quand vous travailliez sur *My Rock* ?

Quand j'ai eu l'idée de *My Rock*, ma préoccupation était de faire se croiser sur scène la danse contemporaine et le rock, deux mouvements nés au même moment dans le même pays. Ce rock, qui nourrissait mon travail depuis mes débuts, je l'ai abordé pour ce spectacle tel qu'il m'était donné par son histoire, faite d'aventures musicales et humaines essentiellement masculines. Et puis, sur la fin des répétitions, et comme ça m'est arrivé déjà quelques autres fois, je me suis rendu compte que ce seul spectacle ne parviendrait pas à contenir, à épuiser tous les développements que mon travail sur cette thématique m'avait ouvert. Il avait fait apparaître des pistes nouvelles, des envies. Et en premier lieu, les étonnants rapports entre le rock et les artistes femmes. J'ai compris que les femmes avaient exercé une influence sur cette musique plus grande encore que ce que je croyais.

***My Ladies Rock*, est-ce un aveu de culpabilité ?
Vous en vouliez-vous d'avoir trop peu considéré les femmes dans *My Rock* ?**

Il faut comprendre que le mouvement rock dès ses débuts ne considérait pas les femmes (à la différence de la danse contemporaine...). C'est une musique d'hommes, d'hommes blancs. Les producteurs, le public voulaient ça, même si celui qui en est à l'origine, Elvis Presley, reconnaissait sa dette envers la musique noire. De même, il y avait une résistance à l'avènement des femmes sur ces scènes. Il n'est qu'à se pencher sur la carrière de quelqu'un comme Wanda Jackson, d'abord encouragée par Elvis Presley, considérée aujourd'hui comme une pionnière du rock mais qui n'a jamais atteint la même gloire que le King, et qui se contentera d'être pour la postérité « Elvis en jupons ». Lorsqu'on se penche aujourd'hui sur cet aspect de l'histoire du rock, on ne peut qu'avoir envie de requalifier l'apport des femmes dans cette musique.

**L'identité sexuelle est-elle fondamentale ? Dans le rock ?
Dans la danse ? Plus que dans la vie ?**

Il est clair que le rock a été le lieu d'une interrogation non pas sur l'identité sexuelle mais sur le cloisonnement sexuel. Il est fait de transgressions, de provocations, de jeux androgynes ou transgenres. Dans la danse contemporaine, et particulièrement dans celle que je pratique, c'est l'interprète qui définit le genre, qui « sexualise » le geste. Ce geste, au départ, est abstrait, il ne porte ni argument ni sens. Il est totalement ouvert, ouvert à tout ce qui voudra bien le « teinter », lui donner une couleur, sexuelle, mais aussi sociale, politique...

Comme dans la vie, il ne s'agit pas d'intégrer une catégorie identitaire existante dans la nomenclature des identités répertoriées mais au contraire de permettre à chacun de trouver sa propre identité, d'avoir la liberté de « composer » sa propre identité sexuelle.

Comment, après *My Rock*, allez-vous renouveler votre danse sur des thèmes musicaux peu étrangers à ceux de *My Rock* ?

Dans l'univers du rock les rythmes musicaux étaient très variés. De Nick Drake à Iggy Pop il y a un monde. Chez les artistes femmes, il y a les mêmes écarts importants, de Marianne Faithfull à Patti Smith par exemple. Ce qui m'intéresse dans ce nouveau spectacle c'est d'inventer des variations chorégraphiques différentes de celles de *My Rock* qui était organisé autour des duos. Dans *My Ladies Rock*, je déploie la gamme largement, je propose toutes les déclinaisons de groupe avec des duos, des trios, des quatuors, des quintets, des sextuors, des septuors, des octuors, des nonettes, des dixtuors...

Que découvrez-vous de plus ici ? Dans votre danse, avec les voix de femmes ?

De « plus », je ne sais pas. Je dirai que les voix de femmes me racontent une autre histoire du rock, ou alors la même histoire vue d'un autre versant. Mais surtout, en fouillant le sujet, j'ai découvert des femmes extraordinaires, plus nombreuses que je m'y attendais, des femmes puissantes et créatrices que le pouvoir masculin a mis sous l'étouffoir. C'est aussi un parti pris artistique. Cette « couleur » particulière que donne une succession de voix de femmes m'apporte une belle contrainte formelle, qui, comme souvent les contraintes, est très féconde. Et c'est aussi un parti pris que je dirai politique. Tout nous montre aujourd'hui qu'il faut sans cesse remuer la terre de l'Histoire pour faire comprendre que l'Histoire que nous connaissons n'a été écrite que par les hommes.

Votre danse est-elle totalement différente, selon les musiques sur lesquelles dansent vos danseurs ?

Depuis mes débuts, je chorégraphie dans le silence. Aussi mes danseurs ne dansent pas « sur » la musique », c'est la musique qui, tardivement, pendant les répétitions, les rejoint sur le plateau. Là, au moment où danse et musique se « reconnaissent », naissent de belles rencontres, de l'inattendu, qui vont faire le relief du spectacle ou qui vont lui donner son goût. À partir de là, je n'ai plus qu'à adapter ma danse, à la conduire, à la guider un peu pour que les noces de cette musique et de cette danse soient acceptées.

Les titres du spectacle

(Let's Have A) Party
-----WANDA JACKSON

I'm sorry
----- BRENDA LEE

Sister morphine
----- MARIANNE FAITHFULL

Christine
-----SIOUXSIE AND THE BANSHEES

Baby i love you
-----ARETHA FRANKLIN

My Funny Valentine
----- NICO

One for a soul
----- LIZZY MERCIER DESCLOUX

Love Among the sailors
----- LAURIE ANDERSON

Me and Bobby Mc Gee
-----JANIS JOPLIN

Swing Low Sweet Chariot
-----JOAN BAEZ

Dread Love
----- NINA HAGEN

Anti Love Song
----- BETTY DAVIS

Because the night
----- PATTI SMITH

Proud Mary
-----TINA TURNER

Les rockeuses

[Le teaser du spectacle](https://goo.gl/swLa4t)
<https://goo.gl/swLa4t>

Jean-Claude Gallotta

Après un séjour à New York à la fin des années 70 où il rencontre Merce Cunningham et découvre l'univers de la post-modern Dance (Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown,...), Jean-Claude Gallotta fonde en 1979 à Grenoble – avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile Dubois qui devient en 1984 l'un des premiers Centres chorégraphiques nationaux, inséré dans la Maison de la culture de Grenoble, dont il sera également le directeur de 1986 à 1988.

Ulysse, 1981, lui ouvre les portes de la reconnaissance internationale, jusqu'à Shizuoka où il dirige une compagnie japonaise de 1997 à 1999. Suivront notamment *Daphnis é Chloé* (1982,) *Hommage à Yves P.* (1983), *Mammame* (1985), *Docteur Labus* (1988), *Presque Don Quichotte* (1999), *Nosferatu* (à l'Opéra de Paris, 2001).

Attaché à ouvrir grand les portes de la danse contemporaine, il propose une série de pièces sur et avec « les Gens », dont *Trois Générations* (2004), et *Racheter la mort des gestes* (Théâtre de la Ville, 2012), où il mêle danseurs professionnels et personnes de tous âges, de toutes corpulences, de toutes histoires.

Puis son répertoire de plus de quatre-vingts chorégraphies s'enrichit au fil des années par le croisement de la danse avec les autres arts : le cinéma (il a lui-même réalisé deux longs-métrages), la vidéo, la littérature, la musique classique.

Son *Sacre et ses révolutions*, en 2015, est présenté à la Philharmonie de Paris ; en 2016, il crée *Volver* avec la chanteuse Olivia Ruiz, à la Biennale de la danse de Lyon ; cette même année, son Groupe Émile Dubois, redevient compagnie indépendante. Il travaille également autour des figures du rock avec le triptyque *My Rock, My Ladies Rock* et la recréation de *L'Homme à tête de chou* en 2019 au Printemps de Bourges. En 2020, il rend hommage à son premier maître, Merce Cunningham, en créant *Le Jour se rêve*, accompagné par le musicien Rodolphe Burger et la plasticienne Dominique Gonzalez-Foerster. Parallèlement, il développe une forme adaptée à l'espace public, *Climatic' Danse*, ainsi que sa version pour enfants, *Danse, ma planète, danse !* En 2021, il recrée, à la demande du Volcan, Scène nationale du Havre, *Ulysse*, 40 ans après sa création. À la rentrée 2022 il crée *Pénélope* versant féminin et contemporain de son *Ulysse* originel. Jean-Claude Gallotta est hébergé avec sa compagnie à la MC2: Grenoble. Il est également artiste associé du Théâtre du Rond-Point à Paris et de Scènes Vosges à Epinal.

tournées précédentes

Saison 2017-2018

du 27 au 29 septembre 2017 [Maison de la Culture – Bourges] les 14 et 15 novembre 2017 [MC2 : Grenoble] le 17 novembre 2017 [Le Bateau Feu – Dunkerque] le 18 novembre 2017 [Théâtre – Calais] du 24 au 26 novembre 2017 [Théâtre – Angoulême] le 19 décembre 2017 [Maison des arts - Thonon-Les Bains] les 15 et 16 décembre 2017 [Bonlieu – Annecy] du 16 janv. au 4 février 2018 [Théâtre du Rond-Point – Paris] le 8 mars 2018 [Théâtre des Sablons – Neuilly] le 9 mars 2018 [Théâtre - Maison-Alfort] le 10 mars 2018 [Théâtre – Argenteuil] le 14 mars 2018 [Opéra de Limoges] le 7 avril 2018 [Théâtres en Dracénie – Draguignan] le 3 mai 2018 [Château Rouge – Annemasse] du 23 au 24 mai 2018 [Comédie de Clermont-Ferrand] le 1er juin 2018 [Théâtre – Istres] du 19 au 21 juin 2018 [Théâtre de Caen] du 6 au 8 juillet 2018 [Festival de Spoleto - Italie]

Saison 2018-2019

le 5 octobre 2018 [Espace des Arts, Scène nationale - Châlon-sur-Saône] le 10 octobre 2018 [MA scène nationale, Pays de Montbéliard - Sochaux] le 11 octobre 2018 [La Commanderie, Scènes du Jura - Dole] les 16 et 17 octobre 2018 [Grand Théâtre de Provence - Aix-en-Provence] le 19 octobre 2018 [Grand Angle - Voiron] le 7 novembre 2018 [Equinoxe, Scène nationale - Châteauroux] le 15 novembre 2018 [Centre des bords de Marne - Perreux-sur-Marne] le 20 novembre 2018 [Théâtre Municipal - Béziers] le 23 novembre 2018 [Le Trident - Cherbourg] du 28 au 30 novembre 2018 [MC2 : - Grenoble] le 18 décembre 2018 [Le Grand R, Scène nationale - La Roche-sur-Yon] le 20 décembre 2018 [Théâtre - Dreux] le 10 janvier 2019 [Théâtre de l’Arsenal - Val-de-Reuil] le 12 janvier 2019 [Espace Marcel Carné - Saint-Michel-sur-Orge] du 17 au 19 janvier 2019 [Scène nationale de Châteaувallon - Ollioules] le 29 janvier 2019 [Théâtre - Vernier - Suisse] le 30 janvier 2019 [Théâtre de Beausobre - Morges - Suisse] le 5 février 2019 [Le Manège - Maubeuge] le 7 février 2019 [Théâtre le Liburnia - Libourne] le 8 février 2019 [Espace Treulon - Bruges] le 2 mars 2019 [Le Palais des festivals - Cannes] le 15 mars 2019 [Théâtre - Le Vesinet] le 16 mars 2019 [Théâtre Jacques Prévert - Aulnay-sous-Bois] le 20 mars 2019 [Théâtre du Crochetan - Monthey - Suisse] le 22 mars 2019 [Théâtre Robert Auzelle - Neuchâtel - Suisse] le 26 avril 2019 [Théâtre - Les Sables d’Olonne] le 30 avril 2019 [Théâtre Municipal - Saint-Sébastien] les 18 et 19 mai 2019 [Internationale Tanztage - Oldenburg - Allemagne] Juillet 2019 [Théâtre Antique - Vaison-la-Romaine]

Saison 2019-2020

Le 1er décembre 2019 [Théâtre Louis Ferdinand - St Lô] le 6 décembre 2019 [Théâtre Romain Rolland - Villejuif] le 7 décembre 2019 [Théâtre Simone Signoret - Conflans] du 10 au 12 décembre 2019 [Odysseus - Blagnac] le 19 janvier 2020 [Centre culturel Joël Le Theule - Sablé-sur-Sarthe] le 24 janvier 2020 [Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec] les 5 et 6 février 2020 [La Coursive - La Rochelle] le 28 février 2020 [Das Wormser - Worms (Allemagne)] le 1er mars 2020 [Theater - Bonn (Allemagne)] le 8 mars 2020 [Saarländisches Staatstheater - Sarrebrück (Allemagne)] le 10 mars 2020 [Chai du Terral - Saint-Jean-de-Védas]

Saison 2020-2021

le 25 mai 2021 [Théâtre des Jacobins - Dinan] les 15 et 16 juin 2021 [Théâtre National - Nice]

Saison 2021-2022

Le 22 octobre 2021 [Espace Jeliote - Oloron-Sainte-Marie] Le 16 décembre 2021 [Salle Léon Cural - Sallanches] Le 18 décembre 2021 [La Pléiade - Allevard-les-Bains] Le 1er avril 2022 [Sassari - Italie] Les 2 et 3 avril 2022 [Cagliari - Italie] Le 30 juin 2022 [Théâtre national de Bucarest - Bucarest (Roumanie)] Les 2 et 3 juillet 2022 [Eugenia Barba Hall - Sibiu (Roumanie)] Le 15 août 2022 [Festival International Darc - Châteauroux]

Automne 2022

le 18 octobre 2022 [Saint-Julien-en-Genevois - L’Arande] Le 20 octobre 2022 [Cusset - Théâtre]

MENTIONS OBLIGATOIRES

(Let's Have A) Party – Wanda Jackson (Jessie Mae Robinson) © Kobalt Music Publishing Ltd > I'm sorry – Brenda Lee (Dub Albritton - Ronnie Self) ©Universal Music Publishing > Sister morphine– Marianne Faithfull (Marianne Faithfull, Keith Richards and Mick Jagger) © ABKCO Music, Inc. and Westminster Music Ltd. Avec l'aimable autorisation d'Emi Music Publishing > Christine–Siouxsie and the Banshees > (Susan Janet Ballion / Steven John Bailey)©Chrysalide Music Ltd, Dreamhouse Music, Domino Publishing. Avec l'aimable autorisation de BMG Rights Management (France) > Baby i love you–Aretha Franklin (Ellie Greenwich / Jeff Barry / Phil Spector) © Mother Bertha Music Inc / Abko Music Inc. Avec l'aimable autorisation d'Emi Music Publishing > My Funny Valentine – Nico (Hart Lorenz / Richard Rodgers) ©Warner Chappell Music France One for a soul– Lizzy Mercier Descloux (Lizzy Mercier Descloux) ©Ze Records > Love Among the sailors – Laurie Anderson (Laurie Anderson) ©Difficult Music. Avec l'aimable autorisation d'Universal Music Publishing France > Me and Bobby Mc Gee –Janis Joplin (Fred L Foster / Kris Kristofferson) © Combine Music Corp. Avec l'aimable autorisation d'Emi Music Publishing >Swing Low Sweet Chariot –Joan Baez (Joan Baez) ©Budde Music France Dread Love – Nina Hagen (Nina Hagen / Ferdinand Karmelk)> Anti Love Song – Betty Davis (Betty Mabry) ©Halit Music > Because the night – Patti Smith (Patti Smith / Bruce Springsteen) ©Springsteen Bruce Music. Avec l'aimable autorisation d'Universal Music Publishing > Proud Mary –Tina Turner (John Cameron Fogerty) ©Concord Bicycle

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

page de couverture : crédit Giovanni Cittadini Cesi > page 3: crédit Guy Delahaye > page 4 : crédit Laurent Philippe > page 5 : crédit Pauline Le Goff > page 7 : crédit Stéphanie Para et Joseph Caprio > photo montage page 8 : Emmanuelle Guérin- source internet et crédit Hervé All > photographie page 10 - crédit Laurent Philippe

Toute l'actualité de la compagnie sur :
www.gallotta-danse.com

Le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est soutenu par le Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l'Isère. Il est accompagné par la Ville de Grenoble pour ses actions sur le territoire.