

L'ARCHIPEL

SCÈNE NATIONALE DE PERPIGNAN

SAISON
22-23

INICIO (UNO)

TRILOGÍA SOBRE LA GUITARRA

Inicio (Uno) est le premier des trois volets de la *Trilogie pour la guitare: Inicio (uno), Al fondo riel* (*Lo Otro del Uno*) et *Vuelta a Uno*.

Chronologiquement liées, ces trois créations sont indépendantes mais se complètent comme le fruit d'une seule et même investigation autour de la guitare, élément fondamental du flamenco. Ce processus implique une étude assumée détaillée de la guitare. Cette trilogie retrace la genèse, le récit de l'origine et de l'impulsion de danser. Cette expérience triangulaire et la corrélation de la guitare et du mouvement laissent percevoir l'identité de chacun des guitaristes dans le corps et le geste de Rocío Molina.

avec

Rocío Molina danse et **Rafael Riqueni** guitare

idée originale, direction artistique et chorégraphie
Rocío Molina

musique **Rafael Riqueni**

développement du concept **Nerea Galán**

direction artistique **Julia Valencia**

scénographie **Antonio Serrano, Julia Valencia, Rocío Molina**

direction technique **Carmen Mori**

technicien lumière **Antonio Valiente**

lumière **Antonio Serrano**

son **Javier Álvarez**

costumes **Julia Valencia**

réalisation des costumes **López de Santos**

chaussures **Gallardo Dance**

régie **María Agar Martínez**

textes du programme **Nerea Galán**

direction exécutive et production **El Mandaito Producciones S.L.**
production **Danza Molina S.L.**

avec le soutien de

FLAMENCO

LE GREMAT

MAR 18 OCT - 20H30

🕒 1H15

LA PRESSE EN PARLE

"La danseuse et chorégraphe espagnole convoque un trio de guitaristes pour mettre en musique sa danse. Son flamenco incandescent n'est ni d'hier ni de demain. Il est dans le présent de la vie. Du grand art."

Les Echos

BORD DE SCÈNE

dans la verrière d'accueil de l'Archipel à l'issue de la représentation

► échange mené par **Lorenzo Ruiz**, association *Amor Flamenco*

PARTAGEZ VOS ÉMOTIONS

L'Archipel Perpignan

L'Archipel Perpignan

archipel_perpignan

photographie de couverture
© Óscar Romero

Au plus profond de la création, l'acte de crée. Ainsi commence cette recherche, comme un chemin de retour. Retour en arrière pour reprendre le chemin de la tradition et retrouver la pureté de l'acte de créer, ancré dans ses origines. Partir de la réponse pour reposer la question du sens du flamenco, qui s'appuie sur des termes qui, à force de vouloir exprimer l'ineffable, se sont posés en concepts définissant la discipline malgré leur imprécision et leur sémantique intuitive : racine, essence, pureté... Termes qui renvoient tous aux origines, à un passé antérieur.

La *bailaora* s'emploie à réexplorer avec innocence le processus constitutif du flamenco, en posant un regard neuf et ingénu sur les éléments traditionnels, danse, chant et guitare, dépouillés de tout artifice pour leur rendre leur originalité, c'est-à-dire leur rareté, ce qu'ils étaient avant d'être transformés en tradition. Rocío Molina cherche l'émerveillement face au quotidien, aux choses simples. Un point de vue nécessaire à l'heure où la conscience contemporaine souffre d'insatisfaction permanente après avoir renoncé à la fonction contemplative. Aujourd'hui, la liberté consiste à faire une pause, à se donner le temps de regarder pour admirer ; c'est-à-dire pour que de l'attention (la prière de l'âme) surgisse l'amour de ce qui est proche. Dans *Inicio(Uno)*, Rocío Molina, seulement soutenue tout en délicatesse par les cordes fragiles de Riqueni, découvre un mouvement qui semble émaner d'une extrême attention à la subtilité des accords. En dialogue avec la poésie sonore, sa danse somatise une réponse lyrique qui lui révèle une autre conscience. Grâce à la composition sublimement virtuose du musicien, métaphore parfaite de la lucidité de la tendresse, l'artiste se rend compte que la nature humaine est trop sensible pour cohabiter avec sa cruauté sans s'y blesser. La reconnaissance de la douloureuse légèreté de soi-même et de l'autre éveille un regard maternel qui mûrit le geste créateur, dirigé à présent vers la protection de ce qui est petit. De ce qui est proche. De ce qui est déjà là.

Nerea Galán

ROCÍO MOLINA

Née à Malaga en 1984, elle commence à danser à trois ans. À dix-sept ans, elle obtient son diplôme du Conservatoire royal de danse de Madrid et commence des tournées internationales. Elle crée à vingt-deux ans *Entre paredes*, et enchaîne des créations qui ont en commun de porter un regard curieux et transgressif sur un art flamenco qui refuse d'emprunter les chemins habituels.

Sa démarche est saluée par le ministère de la Culture espagnol qui lui décerne en 2010 le Prix National de la Danse. D'autres récompenses couronnent sa recherche artistique : médaille d'or de la province de Malaga en 2011, prix spécial aux Dance National British Award 2016 et meilleure performance contemporaine féminine 2019 ; Premio Max (équivalent des Molières en Espagne) pour *Bosque Ardora* en 2015, pour *Caida del Cielo* en 2017, pour *Grito Pelao* en 2019. Au Théâtre de l'Archipel, c'est en 2015 avec *Felahikum* de la compagnie Wang Ramirez qu'elle a été accueillie précédemment.

Elle a récemment reçu le prix Lion d'Argent pour la danse 2022 à la Biennale de Venise, et le prix Positano de la Danse. Elle a été pendant plusieurs années artiste associée au Théâtre Chaillot.

RAFAEL RIQUENI

Guitariste et compositeur espagnol, est considéré dans l'histoire de la guitare flamenco comme l'un des plus grands maîtres. Des albums *Juego de Niños* et *Flamenco*, en passant par *Mi tiempo*, *Suite Sevilla* et *Maestros*, sa discographie est réservée par des générations de guitaristes.

Parque de Maria Luisa, enregistré en 2015, a été applaudi par la critique comme un chef d'œuvre et demeure le meilleur album de guitare flamenco de ces derniers temps.

© Óscar Romero

© grafikarts

LE CŒUR DU SON

Maguelone Vidal
Compagnie Intensités

FESTIVAL
AUJOURD'HUI
MUSIQUES
CRÉATION SONORE
ET VISUELLE

PERFORMANCE SONORE ET
CHORÉGRAPHIQUE

LE STUDIO

DIM 13 NOV - 11H
14H30 & 16H30

⌚ 30 min

entrée libre sur réservation

Avec la volonté d'ouvrir, de décloisonner, de mettre le participatif au cœur du spectacle vivant, le festival invite **Maguelone Vidal** à recréer cette performance musicale et chorégraphique basée sur la petite musique du cœur avec des amatrices et des amateurs.

© Timothee Lejotivet

ONE SHOT

Ousmane Sy

FESTIVAL
AUJOURD'HUI
MUSIQUES
CRÉATION SONORE
ET VISUELLE

DANSE & MUSIQUE

LE GRENAT

DIM 20 NOV - 18H

⌚ 1H

🎫 de 10€ à 20€

Le festival met un point final à sa trentième édition avec la dernière création du chorégraphe **Ousmane Sy**, décédé en 2020. Huit danseuses y expriment leur personnalité et leur singularité en une fabuleuse confrontation orchestrée par **Sam One DJ** au mix matiné de house dance et d'afrobeat.

NOUVEAU

Régalez vos papilles avec la restauration légère et locale, tous les soirs de spectacle, au **Comptoir de l'Archipel** !

**LE COMPTOIR
DE L'ARCHIPEL**
STREET-FOOD, WINE AND MORE

remercie
les institutions

& les entreprises
mécènes partenaires

