

CHRISTINE DORMOY

ARTISTE, METTEUR EN SCÈNE, AUTEUR DE LIVRETS, DIRECTRICE D'UNE COMPAGNIE DE THEATRE LYRIQUE ET MUSICAL

Formée à l'école d'un théâtre « populaire décentralisé », au contact des familles artistiques de Peter Brook, Mnouchkine, les Fédérés. Comédienne dans une compagnie sous chapiteau itinérante, elle joue Molière, Brecht et Ritsos, puis devient metteur en scène pour mener une aventure artistique et culturelle singulière en milieu rural. Complétant sa formation artistique par un cursus universitaire sous la direction de Guy Maneveau, Directrice Fondatrice de la compagnie le Grain en 1986, implantée en Midi Pyrénées, puis en résidence triennale à Pau, puis à Bordeaux depuis 1992, sa compagnie travaille en compagnonnage avec l'Opéra national de Bordeaux depuis 1998 et est devenue compagnie nationale de théâtre lyrique et musical en 2006,

Son théâtre s'apparente à un laboratoire de la langue centré sur la voix et la musicalité. Elle a progressivement réuni une équipe transdisciplinaire qui se consacre à ses côtés aux écritures nouvelles et à la reprise d'écritures récentes. Elle constitue un répertoire scénique de textes et/ou musiques des XX et XXIe siècle comme autant d'oeuvres clefs pour la compréhension des langages de demain. Aperghis, Scelsi, Stockhausen, Berio, Sciarrino, Rossé, Strasnoy, Jankélévitch, Deleuze, Beckett, Novarina, jalonnent cette recherche. Quelques spectacles points de repères : « Les Ailes du vent », d'après *Indianer Lieder* de Stockhausen avec les Neue Vocalsolisten (création à l'Opéra de Reims, tournée en France, Stuttgart, Rome - Cité de la Musique à Paris en 2006), « Khoom » de Scelsi avec le quatuor Parisii (Opéra de Bordeaux, tournée nationale et italienne - Fenice hors les murs et Milano Festival - Festival Alternative Lyrique de Paris), de petites formes emblématiques de la voix comme *Récitations* d'Aperghis (tournée de 1989 à 2009), ou « Ajour » de Novarina créé au 61e Festival Avignon, puis « Giardino della parola » (Jardin de la parole) magnifiant le répertoire de Luciano Berio pour voix et ensemble musical dans le creuset d'une miniature ou « TransFabbrica » (création 2015) qui fait se télescoper la voix lyrique d'une mezzo et l'univers sonore d'une usine (*Fabbrica illuminata* de Luigi Nono), avec les textes de Pasolini (*Ecrits corsaires*), les 100 métronomes du *poème symphonique* de Ligeti et la partition gestuelle d'un danseur.

Elle est progressivement amenée à s'impliquer dans l'écriture grâce à son engagement aux côtés des compositeurs : co-auteur de « Concertino » (musique de Michel Musseau) en 1996, du livret de l'opéra « Vertiges » avec Patrick Kermann pour Jean-Pierre Drouet en 2000 (à paraître prochainement aux éditions Espaces 34). Auteur du livret « Philophonie » - d'après les conférences de Deleuze et Jankélévitch (Bourse Beaumarchais 2007) et du livret de l'opéra « Slutchaï » (Faits divers) d'après les textes de Daniil Harms (commande d'écriture de livret de l'Opéra National de Bordeaux en 2012).

MISES EN SCÈNE

THÉÂTRE

Ajour, de Valère Novarina, création pour le 61e Festival d'Avignon à la cave du pape de la Chartreuse (Chapitre 7 de *Lumières du corps* Éditions P.o.I.). 2007.

Worstward Ho, version originale de *Cap au pire* de Samuel Beckett, festival court-courts 2007 et 2008.

Devant la parole, texte de Valère Novarina, mise en voix pour trois acteurs, cuves de raisin blanc et musique improvisée de Chris Martineau et Jean-Pierre Robert. (*Devant la Parole* Éditions P.o.I.). 2005.

La Tentation, extraits de conférences de Jankélévitch. Musiques vocales de Berio et Monteverdi.
Le Danseur disparu, adaptation Christine Dormoy textes de Valère Novarina tirés de Théâtre des paroles. 2004.

De l'autre côté, d'après *Le Livre des Fuites* de Jean-Marie Le Clézio, musiques de Stockhausen. 1989.

En pleine mer, de Vladimir Mrozek - cinq comédiens et bandonéon. 1987 à 1989.

La Moschetta, adaptation Christine Dormoy création et tournées en plein air

Le Bastringue et autres sketches, de Karl Valentin adaptation Christine Dormoy.

La Maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca.

THÉÂTRE (ET MUSIQUES)

TransFabbrica, spectacle pour récitant, chanteuse et danseur, textes de Pier Paolo Pasolini (*Ecrits Corsaires*), musiques de Luigi Nono (*La Fabbrica illuminata*, pour voix et bande électroacoustique en quadriphonie), György Ligeti (*Poème Symphonique pour 100 métronome*) et Luciano Berio, (*A-Ronne*, pièce radiophonique pour cinq acteurs.). Création et représentations du 4 au 25 juillet 2015 au théâtre du Petit Louvre à Avignon.

Giardino della parola, d'après les oeuvres de Berio, 2010 - 2013

Giardino, musiques de Berio, création jeune public Opéra National de Bordeaux - 2009

Philophonie théâtre philosophique, de Christine Dormoy d'après Gilles Deleuze - création 2006 Molière Scène d'Aquitaine avec Chris Martineau et François Rossé musique improvisée.

Cantatrix Soprana L., texte de Georges Perec, pour conférencier et cantatrice opéra bouffe d'Arnaud Petit, avec ensemble de cinq musiciens de l'ensemble 2e2m. 2007 et 2008.

Le Flâneur, texte de Tiphaine Samoyaud, pour acteur, trois voix et électronique, musique de Jean-Louis. Clôt création - création Gmem Marseille. 2006.

Le Monde etc., texte de Patrick Kermann pour sept clowns, soprano et synthétiseur. Musiques de Jean-Pierre Drouet - création et tournée. 1999-2000.

Concertino, trio de clowns, co-écriture, dramaturgie Christine Dormoy, musique de Michel Musseau - création 1996 tournées jusqu'en 2001.

THÉÂTRE VOCAL

A-ronne de Berio, création 2006 festival d'Eysinne -

Khoom et Autres Pièces - Histoire d'amour et de mort dans un pays lointain (opéra de chambre),

de G. Scelsi avec le quatuor Parisii - création 1999 Bordeaux tournée jusqu'en 2001 (Th Goldoni Venise - Festival alternatives lyriques Paris et tournée nationale).

Octologo, de Giacinto Scelsi, création scénique pour six voix de femmes - création 1998 - Festival Fenice et Milano Musica, tournée nationale France jusqu'en 2002.

Récitations, de Georges Aperghis (Prix Sacha Pitoeff et Prix du public au festival de Tours). Création scène nationale de Tarbes 1989, tournée nationale jusqu'en 2006.

Sequenza III, de Luciano Berio, petite forme pour une voix, par Isabel Soccoja.

Les Ailes du Vent, création scénique d'après *Indianer Lieder* de Stockhausen avec le Neue Vocalsolisten de Stuttgart - création Grand Théâtre de Reims 2003, tournées nationales et internationales jusqu'en 2006 (Cité de la Musique)

OPÉRA

Viaje opéra de Javier Torres Maldonado sur un livret de Cristina Rivera Garza pour cinq chanteurs, ensemble de quatre musiciens et électronique. Commande Festival Cervantino 2014.

création Ensemble Sillages, coproduction Cie Le Grain - Festival Cervantino au Mexique (2014).

Slutchai, opéra de Oscar Strasnoy livret Christine Dormoy, création 2012 à l'Opéra National de Bordeaux avec neuf solistes, chœur mixte, DJ machines et ensemble de neuf musiciens

Genitrix, opéra de Laszlo Tihanyi d'après le roman de Mauriac, création à l'Opéra National de Bordeaux, avec l'ONBA, le Chœur de l'Opéra national de Bordeaux et la Maîtrise du Conservatoire

National Supérieur Bordeaux Aquitaine). Commande d'Etat, reprise en création hongroise au festival du Printemps de Budapest 2008, avec l'Orchestre symphonique, les Choeurs et la Maîtrise de la Radio hongroise placés sous la direction du compositeur.

Genitrix 2, version réduite pour quatre voix, chœurs enregistrés (Budapest) et deux claviers (en résidence au Centre François Mauriac pour la création musicale de la nouvelle version en octobre 2014)

Vertiges I, opéra de Jean-Pierre Drouet sur des textes de Patrick Kermann. (Scène nationale de Poitiers, Opéra de Bordeaux, Scène Nationale d'Albi et théâtre d'Oullins en 2001- Reprise 2004 à l'Opéra-Théâtre de Limoges.)

Vertiges II, reprises et tournées de 2007 à 2010 (compagnie Le Grain et Ensemble 2e2m) : Grand Théâtre de Reims, création allemande au Festival européen au Théâtre du Kampnagel à Hambourg (2007), Konzerthaus Berlin (2009), Forum Blanc Mesnil (2010).

Big Bang Circus, Piccola Storia dell'Universo, opera de Claudio Ambrosini, pour récitant, quatuor vocal, orchestre et dispositif électronique, création mondiale à la Biennale de Venise 2002. Direction musicale Marcello Panni. Commande Fenice 2001 et Biennale de Venise 2002.

EXPOSITIONS-PERFORMANCES

« Exposition/performance audiovisuelle A-Ronne » d'après l'oeuvre de Luciano Berio à l'Opéra national de Bordeaux en septembre 2015

« Exposition/performance à la Bourse du travail à Bordeaux », septembre 2015

«chantier Fabbrica»» Création in situ au Musée du Saut du Tarn (projet pour les lieux industriels, friches). Résidence de création pour une récitante-metteuse en scène, une mezzo, un danseur, un scénographe, une vidéaste et un créateur son. Musiques de Luigi Nono (*La Fabbrica illuminata*) et György Ligeti (*Poème symphonique pour cent métronomes*), dramaturgie selon Pasolini et Didi Huberman, Représentations au Musée du Saut du Tarn, dans le cadre des Journées Electriques du GMEA les 11, 12, 13 avril 2014.

«Fabbrica» exposition Temporaire 2014

commande d'une installation, (inauguration le 26 juin 2014) au Musée du Saut du Tarn.

Exposition réalisée dans les traces (scénographie, infographie, enregistrements sonores, photographies, installations vidéo) de la résidence et de la création d'avril 2014, de la compagnie Le Grain.

**DIRECTION DE
LA COMPAGNIE LE GRAIN
DEPUIS 1986**

- Recherche - Création - développement des publics - transmission-conseil.
- Constitution d'un répertoire des écritures Théâtre et Musiques du XXe siècle. Reprises, Tournées, Entretien du répertoire.
- Résidences de compositeurs, d'auteurs, d'équipes artistiques.
- Mise en oeuvre d'un parcours de formation de l'écoute à partir d'un répertoire de spectacles d'auteurs et de compositeurs du XXe siècle et d'une équipe d'artistes rompus à l'interprétation et la transmission des écritures savantes et improvisées, d'expression contemporaine.
- Collaboration avec des Théâtres et des maisons d'Opéra, CDN, scènes nationales, théâtres conventionnés, Villes, départements, pour initier une programmation de théâtre contemporain ou de théâtre lyrique.
- **Commandes** d'écritures musicales . Commande à des auteurs.
- **Constitution d'une équipe de créateurs** (son, lumière, vidéo, scénographie...) pour porter les projets théâtraux et musicaux

**CONCEPTION
ET MISE EN OEUVRE
DU PROJET LE THÉÂTRE
DE LA VOIX**

En préfiguration 2006-2008 :

Proposition structurante, «centre national de création de théâtre lyrique contemporain», dédié à l'émergence d'un art de la parole au chant, et à l'exploration des écritures du XXe et XXIe siècles. Cette proposition appelait de ses vœux la mise en place d'un socle de ressources pour la création, la diffusion et la transmission des clefs d'écoute, des langages et des nouvelles dramaturgies, au croisement du son et du sens. Ce projet, posé en préfiguration à Bordeaux, Molière Scène d'Aquitaine, reporté pour attente des crédits centraux dédiés, incluait notamment un espace d'expérimentation des écritures du livret transdisciplinaire, l'accueil en résidence d'autres équipes et des rencontres publiques. Nommé «Théâtre de la Voix», ce projet est ré-actualisable, adaptable.

DIRECTION DE PROJETS

**ORGANISATION DE LA PREMIERE RENCONTRE DES FLEUVES
INVISIBLES (septembre 2016)**

en partenariat avec le Centre François Mauriac (domaine de Malagar) et les éditions Espaces 34

Commandes musicales à Arturo Gervasoni (*Solo Yo* d'après un texte de Rémi Checchetto) et François Rossé (*Ma plus grande pièce c'est dehors*, d'après un texte de Claire Renglade), et mise en scène de textes de Patrick Kermann et musiques de Jean-Pierre Drouet (extraits de l'opéra *Vertiges*).

**COMPAGNONNAGE AVEC L'OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
(1999-2014):**

Partenariat écrit mais jamais signé, contractualisé cependant durant trois ans de façon tripartite via le Conseil Général de Gironde, souhaitant soutenir le développement de projets du répertoire contemporain (convention : CG de Gironde - Opéra - Compagnie) .

Le partenariat inédit entre une équipe de création et un Opéra national fut initié en 1998 et s'est mué en compagnonnage sur la durée. De 1998 à 2014 il fait apparaître un maillage intelligent et audacieux entre une institution et une compagnie de création, avec :

- Créations - rencontres et formations autour des créations «élevées au Grain» et coproduites par l'Opéra national de Bordeaux (*Khoom* de Scelsi - *Le monde etc.* - *Vertiges* opéra), tournées nationales et internationales et création d'une pièce pédagogique *Kelma*.
- Direction déléguée à la compagnie d'un ensemble d'actions de développement des publics.
- Programme de formations reliées au plan de formation académique.
- Rencontres des publics.

RESIDENCE AU THEATRE DE LA RENAISSANCE (1999-2001).

Artiste associée à la réouverture du Théâtre d'Oullins / scène conventionné musique Créations et direction d'un plan de développement des publics autour de la programmation Théâtre et Musique.

RÉSIDENCE ADAMPA (1989-1992)

Mission de diffusion, et de sensibilisation des publics en Pyrénées Atlantiques, sur le théâtre musical et la voix dans la musique contemporaine auprès des associations, théâtres, choeurs constitués, festivals de chant choral.

THÉÂTRE EN MILIEU RURAL (1979-1987)

Travail de terrain dans la vallée du Haut-Adour, pour la formation des publics, en relation avec les communes, le département, le Centre culturel de Bagnères et la Fédération des oeuvres laïques :
direction d'ateliers de création destinés aux amateurs, de stages de formation de théâtre, organisation de tournées départementales impliquant amateurs et professionnels, organisation de Rencontres régionales fédérant une douzaine de compagnies de théâtre amateur.

PÉDAGOGIE (quelques exemples)

- **Université de Poitiers - Master II «mise en scène et dramaturgie» (2010):**
participation à la formation des étudiants par une approche théorique et pratique. Après étude des oeuvres de Daniil Harms (lecture de textes, ateliers pratiques, recherches dramaturgiques et sur le contexte historique, politique et artistique de l'oeuvre), les étudiants ont dû préparer des dossiers complets et budgétés pour proposer un projet scénographie / mise en scène à des producteurs potentiels, allant jusqu'à présenter leur projet lors d'une simulation d'entretien.

- **Direction de stage de mise en scène et scénographie d'opéras contemporains**
pour le Festival européen de Hambourg Kampnagel 2007

- **Direction pédagogique - Université d'Aix en Provence - Unité de création 93 / 94**
Tragédies d'Eschyle / Sophocle / Euripide : « les enfants du labyrinthe »

- **Direction d'Ateliers**

Opéra de Bordeaux : 2002-2005 direction de l'Atelier de création « ma voix et toi »

Classe A3 Théâtre - Orthez : Atelier de réalisation Les Oiseaux d'Aristophane
Université d'Aix en Provence / unité musique : Atelier de réalisation Stimmung de Stockhausen

Université BX III / CDN Bordeaux : Le Théâtre de la parole (Novarina) étudiants de 1° et de 2° cycle

Plan académique / Formation des maîtres : Ateliers de formation pour les formateurs

Ministère de l'Agriculture : Stages nationaux de formation des enseignants et animateurs sociaux culturels

LABORATOIRE(S)

Laboratoire du sonore (2008-2009)

Recherche appliquée autour d'un prototype de spectacle, sur un cycle de deux ans (dans le cadre du dispositif « Virages » avec le Gmea / Centre National de création musicale)

Laboratoire des écritures du livret

Deleuze et Jankélévitch (Livret en écriture)

La Saigneuse de Claude Chambard. Résidence de recherche au Théâtre Molière Scène d'Aquitaine

Théâtre Philosophique : exploration des textes de Jankélévitch, Deleuze, Artaud, Beckett, Lacan.

(avec la participation de Jean-Louis Jacopin, Philippe Dormoy, François Rossé, Chris Martineau, Denise Laborde, Philippe Marioige)

Laboratoire du théâtre de la voix.

Théâtre de La Parole (2005) : au Centre François Mauriac sur un texte de Novarina pour acteurs, cuves de raisins blanc et musique improvisée

Musique et Philosophie (2004- 2006) : pièces de Berio et Sanguineti pour cinq chanteurs A-ronne,

Sequenza III, Stripsody de Cathy Berberian. Résidence au Cdn de St Denis et de Bordeaux, le théâtre Vilar à Eysines

Les Vieilles Femmes et la Mer de Yannis Ritsos (1989 à 1991) Théâtre et transdisciplinarité - résidence de 36 mois au Centre Rencontres et recherche/Théâtre Saragosse, Pau. Avec notamment : Simon Arrabekian, Catherine Schaub, Jean-Jacques Lemêtre, Tapa Sudana, Mas Soengeng.

ADAPTATIONS DRAMATURGIQUES

Octologo : Livret de 8 suites vocales de Scelsi

Le danseur disparu : Textes de Novarina

La Birouette : Textes de Ruzzante

Les enfants du labyrinthe : Textes de Sophocle - Eschyle - Euripide

Le Monde etc. : Texte de Kermann

Vertiges I et II : Livret de Kermann

Philophonie : Livret d'après les enregistrements d'entretiens et conférences de Gilles Deleuze et Jankélévitch (Bourse Beaumarchais 2007)

ORGANISATION DE RENCONTRES ET DÉBATS (QUELQUES EXEMPLES)

Musique et dramaturgie - avec la participation de Laurent Feneyrou, Evan Rothstein, Jean-Pierre Drouet, Arnaud Petit (Cdmc / Grain / Théâtre de Cachan)

Quelles politiques pour le secteur musical - rencontres professionnelles « Syndeac / en Avignon » au Cloître St. Louis, avec Alain Surrans, François Brouat, Jean-François Paris, Laurent Bayle, Serge Gaymard

Séminaires du Théâtre de la Voix (éditions 07et 08) - en collaboration avec l'OARA, au Théâtre Molière-Scène d'Aquitaine

Mettre en scène Novarina - avec Georges Banu, modération David Jisse / F.Culture, TnBA 2008 (Autour d' Aujourd)

ARTICLES & COLLABORATIONS À DES REVUES OU DES LIVRES

A paraître aux éditions Espaces 34 : *Vertige*, texte de Patrick Kermann, adaptation dramaturgique et préface de Christine Dormoy

Opus incertum à propos de la recherche théâtrale in *Le Molière scène d'Aquitaine, résidence d'artiste* (Édition de l'Office artistique de la région Aquitaine, 2008)

La danse du silence de Carlotta Ikeda (Bordeaux Culture 2007)

Les voix de l'extase chez Karlheinz Stockhausen (Cité de la Musique 2006)

La voix dans le théâtre musical contemporain (Bordeaux-culture 2004)

Directrice de publication du trimestriel « Théâtre de la voix » (2006 et 2007)

COLLOQUES ET RENCONTRES

Festival Européen « l'Opéra autrement » au Théâtre Kampnagel - Hambourg 2007

Festival Translatines « Mettre en scène Novarina » - Bayonne 2007

Biennale de Venise 2002 - Rencontres organisées par l'Unesco « À propos de Big Bang Circus »

Festival Alternative Lyrique / Lfob / Cdmc (Cité de la Musique 2001)

CONTRIBUTIONS QUELQUES EXEMPLES

Comité d'experts - Drac Paca / Arcade (secteur musiques)

Membre du jury - CNR de Bordeaux (Diplômant fin d'études / Classes de Chant)

Commission d'attribution des licences - Drac Aquitaine

Élue au Conseil National du syndeac 2002-2005 - Représentant le secteur musical au Conseil - Déléguée régionale

COMÉDIENNE

Pasolini «écrits corsaires» 2014

Novarina « La Lettre aux Acteurs » de Valère Novarina, Molière Scène d'Aquitaine

« Deleuze et Jankélévitch » Philophonie Molière Scène d'Aquitaine 2005.

Et aussi : « Concertino » pour 3 voix et concertina-violon et

mandoline, musique Michel Musseau ; Ritsos «les Vieilles femmes et la mer »

De Molière « Dom Juan » (Elvire); Bertolt Brecht « Homme pour homme » (la

femme du coolie); Jean-Paul Cathala « des histoires en 1709 » création jeune public.

SOPRANO

« Récitations » de Georges Aperghis (prix Sacha Pitoëff) 1986 à 2006.

Sauh 1 - Ogloudoglou- de Scelci