

ZUMAYA VERDE Company

With
CLAUDIA URRUTIA

Text and Staging
CRISTIAN SOTO

ROSA

A PORTRAIT OF LATIN AMERICA

PROJECT DESCRIPTION

“In this show, I bear the song of a generation of daughters and women who no longer want to be humiliated. We will get our inspiration from great Latin American artists to show the transformation of raw reality into saving and explosive artworks.”

At the start of our research, we used the works and lives of Frida Kahlo, Violeta Parra, Debora Arango et Rigoberta Menchú as sources of inspiration to create characters, illustrate historical facts, embody daily situations and concretely tackle strong themes like colonisation, indigenism, capitalism and social oppression.

We were also inspired by anonymous women, by our mothers and grand mothers who all, at one point in their lives, have had to face contempt, violence, censorship and their desires. Through their voices, we discover a deep and sensitive imaginary to decipher our time, from one continent to the next. Many of us are still victims of sexist violence. We still have a long way to go for a true men women equality to be achieved.

Rosa is a contemporary play, an unpublished monologue which questions our memory: how to make our way through our deepest fears before coming back to the surface filled with creative force.

The play portrays different moments of Rosa's life. Thanks to the use of cameras and the proliferation of images, space is transformed in order to talk about her intimate life and our collective memory.

The original soundtrack explores a vast area of emotions which, like it does at the cinema, brings narration to its culminating points. The songs complete this sound landscape to bring to the fore the dreams and fights of Latino-American women, who were historically set aside from the social movement.

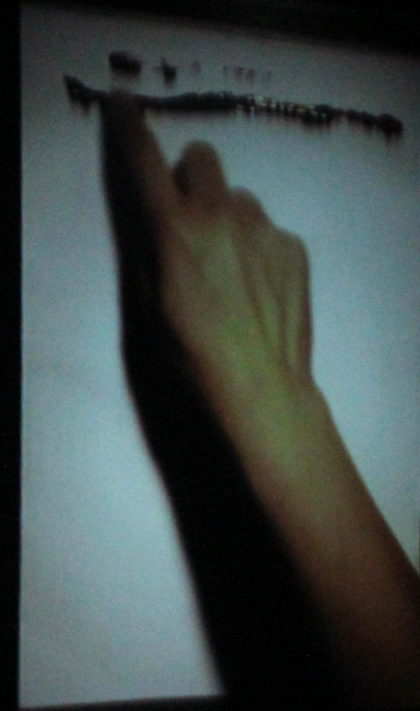
SYNOPSIS

“A powerful and present-day text which tells the story of ROSA, a Latino-American woman who tries to understand why everything went wrong. Famous or anonymous, the women from yesterday or today have a lot to say .”

Relying on the evocative and metaphorical strength of music and video, Rosa is the portrait of a Latino-American woman, a character out of a painting from Débora Arango or Frida Kahlo, a voice that rises with rage like a song from Violeta Parra. Confined to the shackles of home or enslaved by neoliberalism codes, censored in her desires and sometimes driven to exile, Rosa survives in a country that navigates between the promises of emancipation and the violence of a social model imposed by the United States.

Cristián Soto's play goes beyond borders and cultural codes so as to deliver a deep look at our society through the incarnated diary of a battered woman.

Claudia Urrutia will bear and embody a whole historical background - characters, signs and images from Latin America - to deconstruct reality and sublimate it in a celebration of life and death. Indeed, the survivors of that Latino-American hell left us a vital imaginary, a kind of “magical reality” where everything becomes possible, and in which constraints feed on one another for better or for worse.

PRODUCTION NOTES

Cristian Soto, *stage director and author*

By staying in France and Europe and meeting fundamental artists, I have grown in my understanding of the issues of current theatre. Working alongside David Bobee, Paul Desveaux, Galin Stoev and Kristof Warlikowski among others, has marked my route. These experiences have enriched my interests as a playwright and stage director and now, I want to go back and forth between Latino-American theatrical creation and the European scene.

Together with actress Claudia Urrutia, we bear this challenge which gets its inspiration from the lives and works of Latino-American women. Their views and testimonies will enable us to imagine and dream the future of our societies.

In Mexico, Frida Kahlo used the pain in her body to paint. In Columbia, Debora Arango was censored for having dared to paint naked women. In Chile, Violeta Parra travelled the country to collect songs from the people and convey her dream of a University for the people. Every day in Mexico, Columbia, Brazil, Argentina and Chili, anonymous women fighters are taking to the streets, looking for their children who have vanished, their daughters who have been kidnapped, all these lives which have been ripped apart.

These women take charge of their lives, become spokespeople of their communities, and when one of them gets silenced, killed or shot, a new voice rises up to keep the fight going.

Rosa is a modest woman who grew up in Chile under Pinochet dictatorship, she was indoctrinated between tributes to the flag and parades in honor of the army. She rebelled when she found out the story of the disappeared soldiers in the Atacama desert. Like Frida Kahlo, she sublimated her rage and pain into creation, by painting the violence inflicted by her father and her husband.

Claudia Urrutia takes costumes from her clothes rack and goes back to her childhood, becoming a mother, a father or a teacher. Hilarious and shrewd, she wears the mask of a female super hero to fight “zombies”, meaning those excessively defending capitalism.

Rosa grows up between two periods: that of dictatorship and its show business, the glittery version of a bloody regime, and that of post dictatorship, with its promises of equality, emancipation for women who no longer want roles to be imposed to them.

Through her songs, Rosa asks for justice for those women who are the victims of this ordinary machism.

Rosa mentions the celebration of the dead in the middle of a flowery desert so as to represent art as a path leading to resistance and freedom.

Cristián SOTO

SCENOGRAPHIC INTENTS

Violette Graveline, *Scenograph and plastic artist*

The scenic layout, whether for a solo, a contemporary cabaret or a talk show offers a multiple and fragmented space in movement that the incarnated characters echo. The presence of video, screens, microphones and video cameras make for a real aesthetic choice, that of multifocality. It will take turn focusing on surveillance, on the individual's fragmentation and hyper presence as an image (selfie), on political and committed speech.

© Violette Graveline

That plan allows the actress to fully deploy her skills, to use and exhaust the possibilities of space and vice-versa: always in sight, she moves around the set as if it was a “reality tv laboratory”.

Scenography mixes the rigor and hierarchy of western televisual devices with a more open and moving space which would be that of a Latino-American backroom. The curtain lifts and the Latino-American burlesque dance begins.

ZUMAYA VERDE Production

With help from the Conseil Départemental du Puy de Dôme and the city of Clermont-Ferrand.

Residency création at La Cour des Trois Coquins -Scène Vivante and L'espace Nelson Mandela in Clermont-Ferrand.

Coproductions Espace Paul Jargot in Crolles (38) and l'Espace du Moulin de l'étang in Billom (63).

Contributors: Maison de Loisirs et de la Culture in Billom and le Collectif Autour d'elles.

OCTOPUS
magazine
MENSUEL *lenta.culturel*
CLERMONT-FERRAND ET SA RÉGION

• HUIT CLOS / Interview

CLAUDIA URRUTIA

COMPAGNIE ZUYAMA VERDE

LE 10 FÉVRIER, LA COMPAGNIE ZUMAYA VERDE INVESTIT LA COUR DES TROIS COQUINS POUR PRÉSENTER SA NOUVELLE CRÉATION : « ROSA, UN PORTRAIT D'AMÉRIQUE LATINE ». OCTOPUS MAGAZINE EST ALLÉ À LA RENCONTRE DE CLAUDIA URRUTIA, AFIN DE TIRER LE PORTRAIT DE CETTE ACTRICE ET EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR CE SPECTACLE AUX ALLURES LATINO-AMÉRICAINES.

→ Vous êtes une artiste chilienne qui s'épanouit aussi bien dans le théâtre, la musique ou l'art plastique. Pour commencer, avez-vous une préférence ?

Je n'ai pas de préférence. Je m'inspire de chaque domaine artistique pour commencer une recherche profonde qui peut apporter des résultats divers. Ça me conduit vers le théâtre, vers l'art plastique aussi, de façon parallèle, à des temps et à des vitesses différents car je ne peux pas tout faire en même temps [rires]. Chaque recherche que j'entreprends va donner naissance à des œuvres qui vont se développer

ensuite. Ces œuvres vont également trouver des partenaires, des équipes, des collègues qui vont l'intégrer. Je n'ai pas de préférence mais je peux dire que je préfère traiter des thématiques sociales ou politiques... des sujets qui touchent au plus profond de l'humanité et de l'actualité.

→ Parlez-nous de la compagnie Zumaya Verde ?

Je suis la fondatrice de cette compagnie. Zumaya Verde veut dire Chouette Verte. C'est un oiseau bizarre, venu d'ailleurs, un peu mythique aussi. J'ai créé cette compagnie avec mon collègue et compagnon, Julien Martin, et

des amis qui nous ont aidés à constituer cette structure. L'idée était de commencer par la musique. En tant que fondatrice, je fais du théâtre, de l'art plastique. Julien lui fait de la musique et il écrit. On avait envie de développer nos « arts » et créer des collaborations avec d'autres artistes. On voulait en profiter pour créer des ateliers, des stages, croiser nos connaissances avec des publics de tous les âges. Avec des troupes amateurs, des chorales... le tout axé sur l'échange entre nos deux continents, l'Europe et l'Amérique Latine.

→ À partir du 10 février, vous jouez dans « Rosa, un portrait d'Amérique

N°5 | 19

Latine » à la Cour des Trois Coquins. Qui est « Rosa » ?

Rosa est une femme latino-américaine. Une femme violente, battue. Elle représente aussi bien les femmes latino-américaines que celles du monde entier. C'est un personnage qui est né de l'improvisation et de l'observation de tableaux de Frida Kahlo (une peintre mexicaine) et Débora Arango (une peintre colombienne). On a beaucoup observé les tableaux de ces femmes dans lesquels il y a beaucoup de souffrance. Quelque part, Rosa, la rose en français, c'est une femme qui a des épines. Elle a dû se construire avec ces épines pour se défendre. Se défendre de la société patriarcale, machiste, de la religion, de la tradition et des idéologies politiques de l'époque. À ce moment-là, les femmes cherchaient à accéder au droit de vote, au travail, aux droits sociaux, à sortir de la maison. Avec les années, toutes ces choses ont évolué. On arrive alors à la Rosa d'aujourd'hui, qui continue de se battre pour ses droits. Derrière chaque Rosa, il y a une « lutte féminine ». Rosa est aussi la femme de tous les jours. Il faut savoir que ce spectacle est une tragédie car les aspects les plus rudes de la condition de la femme sont représentés.

→ Ce spectacle est un seul en scène. Quelles pratiques artistiques le composent ?

Le spectacle a pour base la peinture. On a cherché à créer une réflexion sur l'espace. La scénographe, Violette Graveline, a fait tout une recherche pour construire un espace, mixant plateau télévisé (avec des caméras) et une toile. La vie de Rosa est représentée comme dans plusieurs toiles, différentes pages qui se tournent. Des portraits qui font apparaître cette femme et la font changer de dimension. Nous avons travaillé avec Michel Coste qui a créé un dispositif permettant de traverser la vie

de Rosa. Au cours de moments intimes ou de moments plus ouverts. On avait envie d'utiliser la vidéo et l'image car en Amérique Latine, la télévision a beaucoup aidé la dictature et sa propagande. Même si on ne l'explique pas, on voulait que ce média soit présent. On a aussi voulu créer une musique pour le spectacle, créée et écrite par le dramaturge, Cristián Soto. Tout passe par l'interprétation du musicien, Igor Quesada. Il est franco-chilien. On ressent ses deux cultures dans sa musique aux sonorités latino-américaines mais aussi aux teintes européennes. Avec Cristián Soto, nous essayons de traduire nos souvenirs, notre mémoire, par rapport à la femme. L'écriture est primordiale et originale. Ces textes sont nés des improvisations que je faisais sur scène et de l'actualité. Nicolas Masset est à la création lumière. La lumière est très complexe dans la pièce car elle met en relief les espaces et les transitions. La lumière est la dernière touche de pinceau apportée à cette grande toile. Je suis seule sur scène... mais très accompagnée [rires].

→ Ce « portrait » est un voyage à travers l'Amérique Latine que vous connaissez particulièrement bien par lequel vous parlez des femmes de ce continent. Ce portrait, c'est un peu le vôtre ?

Oui, aussi. Ce n'est pas autobiographique mais il y a tous mes souvenirs, ceux des femmes de ma famille, de mes proches, de ce que j'ai pu lire qui imprègnent la pièce. J'ai grandi pendant la dictature. Dans le travail d'improvisation que j'ai réalisé en amont, il y a cette mémoire de la dictature qui rentre en compte. Ma mémoire de jeunesse, qui touche aussi les femmes.

→ Pourquoi vouloir parler de la situation des femmes en Amérique Latine ?

Malgré tout ce que je raconte, les femmes, et surtout sur le continent sud-américain, il y a eu beaucoup de femmes présidentes, chefs d'État. Contradictoirement, c'est un

des continents où il y a le plus de traite de blanches, de prostitution, de pauvreté qui empêche les femmes d'accéder aux études. La religion ne laisse pas avancer le droit des femmes. C'est une société dans laquelle les femmes sont opprimées et invisibles. Surtout dans les communautés indigènes. Le métissage des cultures continue pourtant de mettre les femmes à part malgré ces femmes-leaders politiques. J'avais envie avec Cristián Soto de toucher ces sujets qui touchent les femmes du monde entier. On se sentait toucher au plus profond de nos racines. On voulait montrer combien la femme est symbole de joie, de révolte, de vie... de lutte en faveur de l'urgence de vivre.

→ Cette situation est-elle différente pour les femmes françaises ou européennes ?

En regardant les statistiques, on s'aperçoit que non. Surtout pour ce qui est des violences

conjugales et des violences envers les femmes. Peut-être que dans notre culture, elle est plus évidente, elle saute plus aux yeux, alors qu'ici, elle est plus cachée. Mais elle est présente. Dans les foyers mais aussi dans le monde du travail. Comme en Amérique Latine, les femmes étudient beaucoup mais dans le travail, la réalité n'est pas la même entre hommes et femmes. J'entends aussi bien en France qu'en Amérique Latine que la vision familiale transmise par l'éducation ne met pas sur un même pied d'égalité le rôle des hommes et celui des femmes.

→ Comment sont évoquées et retranscrites ces situations particulièrement difficiles ?

Elles sont évoquées par des milieux plastiques. Des moments assez forts pendant lesquels le corps s'exprime. Par les textes qui retranscrivent la mémoire de cette femme. Le drame que nous racontons, c'est une suite de situations violentes qu'a connues Rosa. C'est dit et c'est montré. Après, il y a des subtilités. Certaines choses sont dites « par derrière », pas directement. Au moment où nous avons écrit le spectacle, nous pensions à une femme issue d'un milieu humble. Aussi parce que nous provenons d'un milieu humble. Nous avons entendu les histoires de nos mères et de nos grands-mères qui ont vraiment bataillé pour s'en sortir. Ce sont des histoires très dures. Quelque part, à travers le spectacle, en apportant de la beauté et de la poésie à ce drame, on fait justice à ces histoires.

→ Quel a été l'élément de déclencheur qui vous a poussé à créer un tel spectacle ?

Parler de l'Amérique Latine à travers les femmes. On s'est dit : « on a envie de parler

de nous, de ce que nous sommes devenus aujourd'hui et de ce rapport que nous entretenons avec l'Amérique Latine d'ici, en Europe ». C'est un désir du fait d'être migrant, situé sur la frontière entre Europe et Amérique Latine, avec notre propre identité. C'est de là que provient cette idée.

→ La compagnie est actuellement en résidence de création à la Cour des Trois Coquins. En quoi consiste cette résidence ?

La Cour des Trois Coquins nous a accueillis à plusieurs moments de la création. En février, ce sera l'étape finale. Pendant deux semaines, nous finirons de travailler le jeu, de peaufiner le texte, de terminer les traductions, la musique et la lumière. Nous avons eu de l'aide de la ville de Clermont-Ferrand, du département du Puy-de-Dôme, une résidence à Billom, en partenariat avec la MLC (Maison de Loisirs et Culture) ainsi qu'avec le collectif Autour d'Elle, qui travaille sur la problématique des femmes et une autre étape de résidence à Crolles en Rhône-Alpes. La Cour des Trois Coquins est un espace très important pour nous car on nous donne tous les moyens et le soutien technique pour pouvoir créer. C'est un espace unique et nous avons la chance de pouvoir aller jusqu'au bout de nos créations, dans de bonnes conditions.

→ Pour conclure, comment définiriez-vous le spectacle « Rosa, un portrait d'Amérique Latine » en trois mots ?

Femme ; Combat ; Droits

INFO +

10 février - 19h
Salle Beckett
Cour des Trois Coquins (Clermont-Fd)
04 73 42 63 76

Rosa, un portrait d'Amérique latine

Texte et mise en scène de Cristián Soto /
compagnie Zumaya Verde

THÉÂTRE

Un hymne à la force de vie des femmes qui ploient sous les coups des pères, sous les carcans d'une éducation et d'une société machistes niant leurs désirs d'émancipation et de liberté. Dans ce solo écrit et mis en scène par Cristián Soto (aperçu chez Warlikowski et auteur de *This is the end* pour David Bobee) pour la fantaisie Claudia Urrutia – capable de passer du rire d'enfant aux larmes étranglées dans un sanglot –, prennent corps les ravages de la dictature chilienne. Du nationalisme exacerbé à l'école en passant par les déportations dans le désert d'un Pinochet dont le culte de la personnalité n'a d'égal que la cruauté, nous cheminons sur les traces de Rosa, qui se rêve amoureuse et insoumise, chantant avec brio sa révolte et son anti-capitalisme dans la droite lignée de Violeta Parra. La compagnie Zumaya Verde puise dans son économie contrainte des ressorts de théâtralité : un portant de vêtements dans lesquels passer les bras pour changer de rôle tandis qu'un jeu symboliste de masques splendidement inquiétants et de réalisme cru tout en sobriété rappelle la fête des morts. Entre poésie grinçante et humour ravageur, on y fuit des zombies nourris à la télévision officielle tout en croisant une super-héroïne dénonçant les cendres encore fumantes de la propagande. Mais de la beauté à l'horreur, il n'y a qu'un pas. Un micro-caméra permet d'évoquer un viol retransmis en direct sur un écran en fond de scène, mais aussi le recours salvateur à l'art par le biais de peintures à l'encre (inspirées des lignes de Debora Arango ou des arômes de Frida Kahlo) comme processus d'émancipation vers une autre réalité. Puissant et touchant, à l'image d'un continent. / THOMAS FLAGEL /

128

Saigner et peindre, crier et chanter

Cette saison, l'Espace Paul Jargot, à Crolles, multiplie les spectacles poignants. Il accueillera prochainement « Rosa, un portrait d'Amérique latine », une pièce de la Cie Zumaya Verde, qui porte haut et fort, mais surtout poétiquement, la parole des Latino-Américaines. Des femmes fortes et fragiles à la fois, qui ont beaucoup à nous dire sur la société.

Rosa, un portrait d'Amérique latine met en scène une femme, une artiste, interprétée par la comédienne d'origine chilienne Claudia URRUTIA, qui se fait la voix de toutes les femmes latino-américaines : des femmes victimes de violences, des femmes rongées par la peur, des femmes résistantes aussi. Imaginée par la compagnie clermontoise Zumaya Verde, cette pièce est née d'un triste constat : bien que les femmes soient de plus en plus nombreuses à accéder à des postes à responsabilité et à s'engager dans la vie politique, leurs conditions de vie n'ont guère changé. Elles continuent à assumer tous les rôles et sont confrontées à d'importants problèmes de violence, notamment en Amérique latine.

« Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce spectacle, nous

avons effectué des recherches sur les peintres Frida KAHLO (Mexique) et Débora ARANGO (Colombie), ainsi que sur la chanteuse Violeta PARRA (Chili), raconte Claudia URRUTIA. Nous nous sommes rendu compte que la réalité des années 1950-1960, qu'elles évoquaient dans leurs tableaux et leurs chansons, était toujours d'actualité. » Le spectacle s'est par ailleurs beaucoup inspiré du mouvement Ni una menos (Pas une de plus), initié en 2015, en Argentine, « pour contrer les féminicides, ce véritable fléau de l'Amérique latine, qui affecte aussi bien les femmes que les jeunes filles ».

La Cie Zumaya Verde a choisi de confronter ce matériau historique, culturel et artistique, à divers témoignages, documentaires et histoires personnelles. « Nous voulions que l'histoire de Rosa nous permette de parler

tout autant de l'Histoire du Chili, que des histoires de nos mères, de nos grands-mères, de nos sœurs, de nos cousines etc., explique la comédienne. Nous voulions que les violences et les non-dits révèlent la façon dont la société a petit à petit dégénéré. »

Rosa est ainsi une sorte d'héroïne tragique, dont la vie a été inspirée par des faits divers. Née dans un bidonville, elle a grandi auprès d'un père alcoolique et violent, elle a été violée par son beau-père et, jusqu'à sa mort, n'a cessé d'être une victime. Malgré ce terrible destin, il y a dans le spectacle des moments plus légers, d'humour et de gaieté, amenés par les chansons. « Rosa est également une femme puissante, capable de sublimer sa douleur au travers du dessin et de la peinture, qu'elle affectionne depuis toute petite », relève Claudia URRUTIA.

Nous sentons là, mais également dans la scénographie, les costumes, la création vidéo, toute l'influence des grandes artistes latino-américaines. Rosa, un portrait d'Amérique latine est un spectacle très plastique et visuel, sans pour autant être folklorique. « La scénographie est gaie et colorée, un peu à l'image de la campagne "Chile, la alegría ya viene", décrit la comédienne. Cependant, nous restons dans un univers contemporain, où le visuel est plein de sens et de poésie, d'un fort pouvoir évocateur. » Elle dit ne se sentir jamais seule sur scène, ayant notamment pour partenaires les décors de Violette GRAVELINE et la musique d'Igor QUEZADA.

Sur le plateau, se trouve un portant où sont disposés tous les vêtements de Rosa. Des vêtements qui évoquent les différentes périodes de sa vie, mais qui représentent aussi les fantômes de sa famille. Les figures archétypales, telle que la mère ou la mort, sont elles aussi convoquées de façon très poétique, grâce à la vidéo.

C'est donc un univers de paroles et d'images extrêmement riche qui se déploie sur scène pour nous raconter l'histoire de cette femme, Rosa, et de toutes ses congénères. Il en résulte un spectacle émouvant, qui touche bien évidemment les femmes, mais aussi les hommes « qui comprennent alors l'humiliation ».

Prune Vellot

ROSA, UN PORTRAIT D'AMÉRIQUE LATINE

Vendredi 24 mars, à 20h30, à l'Espace Paul Jargot, à Crolles. 04 76 04 09 95. De 7 à 16 €.

En première partie de soirée, les élèves de 3e du collège Pierre Aiguille, au Touvet, présenteront leur spectacle sur le thème de l'accession du Chili à la démocratie.

Thiers → Pays de Billom

■ BILLOM

La compagnie Zumaya Verde reprend à son tour la voie du réalisme magique

QUATRE EN UNE. Claudia Urrutia incarnera quatre grandes figures féminines d'Amérique latine.

Zumaya Verde donnera son spectacle de fin de résidence, vendredi 10 juin, à 19 heures, au Moulin de l'Étang (entrée libre), La Danse burlesque de l'Amérique latine.

Accueillie par la Ville de Billom, cette dernière résidence artistique de la saison a consisté à élaborer un projet théâtral très original : une seule et unique interprète incarnera quatre femmes, artistes et militantes d'Amérique latine. Il s'inspire des œuvres et/ou parcours de quatre femmes emblématiques : Frida Kahlo (peintre), Violeta Parra (chanteuse), Débora Arango (peintre) et Rigoberta Menchú (militante sociale).

Ces quatre portraits de femmes permettent d'aborder non seulement la condition féminine ou le machisme, mais aussi la colonisation, l'indigénisme, le capitalisme, l'oppression sociale, les inégalités, la tyrannie, etc.

Cette réflexion se développe sous forme de solo théâtral entre cabaret et performance, avec une

belle scénographie et des projections vidéo (*). Claudia Urrutia incarnera ces quatre figures légendaires de l'Amérique latine choisies « parce qu'elles ont survécu au mépris, à la violence et à la censure. Dans leurs voix nous découvrons un imaginaire profond et sensible pour réfléchir sur ce que nous sommes devenus : des êtres complexes et fragmentés. »

Ces quatre formes de résistance ont fertilisé l'imaginaire collectif, une sorte de « réalité magique » (concept développé depuis plus d'un demi-siècle par les romanciers sud-américains) où tout devient possible, où les contraintes se nourrissent l'une de l'autre, pour le meilleur et, le plus souvent, pour le pire, hélas ! ■

(*) L'équipe : Cristian Soto, texte et mise en scène ; Claudia Urrutia, comédienne, chanteuse et plasticienne ; Violette Graveline, scénographe et plasticienne ; Michel Coste, artiste plasticien multimédia.

■ Contacts : 04 73 73 37 67, mairie-billom.florent@orange.fr, http://zumayaverde.com

La Montagne
Lundi 20 février 2017 - Clermont-Ferrand

THÉÂTRE

Rosa, un portrait poignant des femmes d'Amérique latine

L'HABIT EST PARFOIS BIEN TROMPEUR. Claudia Urrutia incarne le dur destin des femmes d'Amérique latine.

La compagnie Zumaya Verde a présenté à la Cour des Trois Coquins sa nouvelle création : « Rosa, un portrait d'Amérique latine ».

Ce spectacle s'articule autour d'un texte actuel, écrit par le dramaturge chilien Christian Soto, qui tente à travers cette femme de comprendre pour

quoi tout a dérapé. Inspiré des peintures de Débora Arango et de Frida Kahlo et de la colère des chants de Violeta Parra, Rosa nous livre sous la forme éblouissante de beauté et de jeu de Claudia Urrutia tous les regards profonds sur notre société, à travers le journal d'une femme battue. ■

ARTISTIC TEAM

CRISTIÁN SOTO

**Actor, stage director and
playwright**

Cristián Soto was born in Talca (Chile) in 1974. He is an actor, stage director and playwright. He passed his degree of Higher Education of Dramatic Arts at the Catholic University of Chile and holds an MA of Artistic Studies with a focus on Performing Arts from University Paris 8-Vincennes-Saint-Denis. The texts of his plays have been published in Chile, Mexico and Cuba. In 1998, his text «Nemesio Pelao, what has happened to you?» received first prize in Valparaíso's drama competition. One year later, Andrés Pérez decided to put on the play and its staging earned the playwright a nomination for the APES prize (drama journalist association) in the "Breakthrough playwright" category.

In 2010, he acted in the Odeon Theatre in Paris, then internationally, opposite Isabelle Huppert in the play "Un Tramway", that was staged by Krzysztof Warlikowski. The French script from Wajdi Mouawad was based on Tennessee William's masterpiece.

In 2011, David Bobee invited Cristián Soto to write the text "This is the end" for the end of study show of the outgoing 23rd year students of the Centre National des Arts du Cirque (CNAC) in Châlons-en-Champagne.

In 2013, he staged Earthquake, his latest creation, and presented it in Theatre T in Nantes. In 2014, his text "Santiago High Tech" was staged by Francisco Krebs and Fernando Ocampo in the GAM cultural centre in Santiago, Chile. For more information: www.cristian-soto.com

CLAUDIA URRUTIA

**Actress, singer
and plastic artist**

Claudia Urrutia was born in Antofagasta, Chile. She started her career as an actress and singer with the Manuel Duran Diaz artistic circle directed by writer Eduardo Diaz Espinoza and the Taquis theatre directed by Mario and Teresa Bernal. She went on to study theater at the Catholic University of Chile, in the University of São Paulo in Brazil and in Jacques Lecoq school in Paris. Several people have therefore left their marks on her during her journey, always in areas closely linked to theatre, dance and popular music: Guillermo Angelelli and Oscar Zimmerman for the work as clowns, Jean Marie Binoche and Carlo Boso for masked theatre, Mariela Mena for Afro-Colombian dance, Oriana Salinas (her mother) and Magdalena Amenabar for singing, and finally Barbatuques for Brazilian body percussion.

She acted under the direction of Willy Semler, Ramon Nuñez, Adel Hakim, Enrique Buenaventura, Cyril Griot and Dominique Freydefont among others. Since 1998, she has divided her artistic work between theatre, singing and teaching (in Chile, Colombia and France). She is also a visual artist, trained at the prestigious Clermont School of Art (l'Ecole Supérieur d'art de Clermont Métropole). She is currently working with several companies in the Auvergne region, especially with Laskar theatre company and Lili Label.

VIOLETTE GRAVELINE

**Scenograph
and plastic artist**

A set designer and plastic artist, Violette Graveline studied at École Boulle in Paris, the Fine Arts of Lyon and the Haute École des Arts du Rhin in Strasbourg. For her, set designing represents the dramaturgy of space, a blank page coloured by symbols and incarnated by breath and on which a body sweats and words are expressed.

She sees stage as a mental space, a place around which sense, emotions and time are organized and blend. Scenography then gives a place to things and phenomena, and creates poetic combinations between a space, the audience, a text, fabrics, voices, bodies, lights, rhythms. They permeate the set with their writings.

Violette Graveline is one the 12 founding members of the young artist-set designer SCENOPOLIS collective, which gathered during the eponym festival created in Strasbourg in 2015. With SCENOPOLIS, she especially worked on conceiving and arranging an acoustic scene for the Euroc-kéennes in Belfort in 2016, creating an artistic and performative installation within the COOP, an industrial wasteland of the Rhine harbour for the Strasbourg eurometropolis, as well as creating the lightning design of the “Cavalleria Rusticana” opera with the Lirico Spinto ensemble.

IGOR QUEZADA

Musician and composer

Igor Quezada was born in Bordeaux in 1979, during his parents’ political exile under Pinochet dictatorship and grew up listening to traditional Chilean music. When he was 7, he went to live in Chile where he kept learning about the folklore with his mother, a singer, and his grand mother, who founded a group of Cuecas.

When he was a teenager, he created several Latin fusion groups helped by Pedro Yañez and Francisco Araya. During his secondary studies, his journey was going to be added up with rock, then progressive rock. In 1998, he came back to Bordeaux to study at the university, then at the Fine Arts. As the singer/guitarist of Guaka since 2005, he met Ana Maria Venegas in 2009 and integrated the Théâtre au Vent company and acted with it in «Paquita de los Colores».

2011 is the year when he met Lebanese stage director Wajdi Mouawad who offered him to fill in for Bertrand Cantat in the role of the choir in Sophocles trilogy entitled “Women”. After this initial experience, he was to participate in the composition of the next installment of Sophocles called “Heroes”, where he acted also as Coryphaeus in the play Œdipus Rex. « Le Temps du Serpent » should count him in again in 2018.

MICHEL COSTE

Multimedia plastic artist

At the origin of several image related events, he taught for quite some time in the audiovisual field (from primary schools to universities), he has developed his own personal vision of video and digital images for 25 years in different creation fields: he made around twenty video art movies, he exhibited around thirty video installations, he took part in around fifteen living spectacles and around sixty digital pictures and engraving exhibitions.

“With Michel Coste, every fabric has memory... A frame trader, a video shaper, a lover of images and shows, he is first and foremost a polytechnician of the living, a scenographic experimenter... Each video of Michel Coste represents a gestual theatre, a universe of mapped out electronic signs.

“The art of Coste? Use a language of peace in a time of war. Use the language of simultaneous images being immediately displayed after having been taken. Coste modulates this language strategically and uses it upside down, faster or slower. And most of all, silently. So shush, and let's listen! Can't my eyes hear the peaceful sound of electrons?” J.P. Fargier - July 93 (Art press. critique)

Contact : m-coste@wanadoo.fr michelcoste.blogspot.com/

NICOLAS MASSET

Author and lightning director

For 10 years, Nicolas Masset has made lightning creations for theatre shows. He was trained in lightning direction by working steadily for several structures like La Baie des Singes and l'Opéra-Théâtre municipal. He was in charge of creation and lightning direction for several companies in the Auvergne region: La Transversale, Le Souffleur de Verre, Les Guêpes Rouges, Gare à l'art, Lili Label Cie, and the DF company. On top of that, he has taken part more periodically in experimental indoors and outdoors projects, and in particular events.

ZUMAYA VERDE

Zumaya Verde is a theatre and music company that highlights cultural exchanges between two continents, Europe and South America. Since 2010, we have woven links with professional artists who embark on a multidisciplinary approach and who share a common goal: build a space of creation and reflection, linking our artistic practices and cultural identities.

At the beginning, our creations were marked by many live stage formations in cultural places and unconventional spaces. Today we aim at making the audience sensitive to new artistic forms that are either new or coming from another continent and building together spaces of common culture. So we link this creative process to a transmission of know-how and sharing.

Step by step, we find ourselves in the intimacy of our dreams and share our practices in the form of laboratories, corporal and vocal workout sessions, or simply think together on present day's creation. This movement, which is essential to stimulate and question our own artistic approach, leads us to gather our forces and our desires around the creation of shows.

AKNOWLEDGMENTS

We thank our volunteers and the artists, associations, places and organisms which back our initiative. We thank warmly Julien Martin, Emmanuel and Emilio Guyon, Rita Cernevy and Annette Guillaumin for their support and counsel.

“Rosa” could be produced partly thanks to individual donations of almost seventy people, via Ulule, a crowdfunding site. We thank them.