

MUSIC THEATRE / FILM - BRUSSELS

Jorge León

MITRA

4-26.05.2018

BRUSSEL / BRUXELLES / BRUSSELS

KUNSTENFESTIVALDESARTS Halles●be

Concept & direction *Jorge León*
Composition *Eva Reiter*
Composition chorus *George van Dam*
Musical supervision *Georges-Elie Octors*
Dramaturgy *Isabelle Dumont*
Scenography *Thibault Van Craenenbroeck*
Costumes *Silvia Hasenclever*
Voices *Mitra Kadivar & Jacques-Alain Miller*
Singer *Claron McFadden*
Performer *Simone Aughterlony*
Child *Laurenz Schäfer*
Video *Aliocha Van der Avoort*
Image *Jorge León, Aliocha Van der Avoort & Thomas Schira*
Light design *Peter Quasters*
Sound design *Alexandre Fostier*
Music performed by Ictus Ensemble *Michael Schmid (flute), Gerrit Nulens (percussion), George van Dam (violin), Eva Reiter (Paetzold recorder & bass viol)*
MM soloists ensemble of De Munt / La Monnaie *Hanna Al Bender, Gwendoline Blondeel, Raphaële Green, Logan Lopez Gonzalez, Pierre Derhet (Doctor), Kamil Ben Hsain Lachiri*
Choir coach *Polina Bogdanova*
Technicians Kunstenfestivaldesarts *Philippe Baste, Gilles Peetermans, Patrick Oreel*

CREATION

Les Halles de Schaerbeek

9/05 – 20:30

10/05 – 18:00

11/05 – 20:30

12/05 – 18:00

1h 10min

FR / EN > NL / FR / EN

Meet the artist after the performance on 10/05

Presentation Kunstenfestivaldesarts,
Les Halles de Schaerbeek, De Munt / La Monnaie
Production Muziektheater Transparant & Ictus

*Coproduction Kunstenfestivaldesarts, Les Halles de Schaerbeek,
Théâtre de Liège & IMPACT, De Munt / La Monnaie, Present Perfect asbl,
GMEM Marseille, Actoral Marseille & Les films de Force Majeure
With the support of Fédération Wallonie-Bruxelles, International Film Festival
Marseille FID, Camargo Foundation, IRCAM, CNC DICRÉAM, Thank you & Good
from the Belgian Federal Government & Österreichisches Kulturforum*

*Special thanks to Aurélie Deloche, Julie Chenot, Fabienne Moris, Jean-Pierre
Rehm, Bernard Focroulle, Paul Aron, Julien Englebert, Amélie Derlon Cordina,
Anne-Lise Gobin, Ferdinand du Bois, Michael Lynch, Aurélie Bardaji, Bruno
Münger, Elisabeth Degremont, Françoise Dodo, the residents and the caregivers
of the Centre hospitalier Montperrin in Aix-en-Provence*

INTERVIEW VAN JORGE LEÓN DOOR ISABELLE DUMONT

In 2014 maakte cineast en regisseur Jorge León Before we go, een gewaagde cinematografische propositie met drie terminale patiënten. De film toonde hun ontmoeting in de Munt met choreografen, acteurs en musici in het kader van een uniek experiment dat het thema van de dood verkent aan de hand van dans, muziek en stilte.

Met het Mitra-project, waarvan de toneelversie maar het eerste luik is (het tweede is een film, die nu op de montagetafel ligt), brengt Jorge León ditmaal cinema, opera en performance bij elkaar om de door opsluiting en isolement verstomde schreeuw van een vrouw weerklank te geven.

Die vrouw is Mitra Kadivar, een psychoanalytica uit Teheran. Na haar internering, in december 2012, in een psychiatrische kliniek stuurde ze een SOS naar haar Franse collega Jacques-Alain Miller, die aan het e-mailen sloeg om haar vrij te krijgen. Op basis van die aangrijpende briefwisseling vertelt de voorstelling Mitra de strijd van een vrouw om gehoord te worden. Het getuigt van de veerkracht van onze menselijkheid die zich, hoewel kwetsbaar, verzet tegen al wat haar wil vermorzelen.

Isabelle Dumont *Mitra is een krachtige, subversieve vrouwenfiguur...*

Jorge León Het solidariteitsethos plaatst elke protagonist van die uitwisseling in een riskante en oncomfortabele situatie. Dat ethos spoort hen aan de verantwoordelijkheid voor hun engagement op te nemen. Dit aspect komt heel sterk naar voren in die mailwisseling. Ja, Mitra staat op het punt het pleit te verliezen, maar ze blijft koelbloedig en kan rekenen op een solidariteitsnetwerk om haar uit de problemen te helpen... Daarom is er nog geen sprake van een happy end, maar we vonden het meer dan ooit belangrijk om als operapersonage een vrouw op te voeren die 'on(be)handelbaar' is - tot in de klinische betekenis van het woord -, een vrouw die haar lot aanvaardt, naar gerechtigheid dorst en zichzelf nooit als slachtoffer ziet.

In deze toneelversie draait alles rond de muziek en de zang.

De partituur is van Eva Reiter - en de koorpartijen van George Van Dam. Hun composities zijn opgenomen door het Ictus Ensemble samen met zes jonge zangers van de het MM solisten ensemble van de Munt. In deze muziektranscriptie vind ik het vooral interessant het heden van de gebeurtenis te overstijgen en er een tijdloze mythe van te maken. Een prozaïsch document - een briefwisseling via internet - te transformeren in een scenische propositie die flirt met de codes van de opera. De kracht

van de woorden uit te breiden met de amplitude van de zang. Het is zeker niet de bedoeling een journalistieke, documentaire duiding van die uitwisseling te bieden, maar tegelijkertijd voedt de compositie zich met elementen uit Mitra's realiteit, met haar woorden, die een aria worden. De bedoeling is dus de ideale omstandigheden te creëren waarin de toeschouwer-luisteraar de kracht van de woorden zo raak mogelijk kan ervaren - zowel de zingevende dimensie als de zintuiglijke impact ervan.

Het publiek wordt ondergedompeld in een ruimte met klanken, teksten, beelden en een live performance.

Die aanpak is een poging om die verschillende uitdrukkingsvormen met elkaar te verbinden, in evenwicht te brengen. Er ontstaat een spanning tussen het materiële karakter van de lichamen en de stemmen op het toneel, en de immateriële aard van de digitale uitwisseling, van de gespatialiseerde muziek en de beelden die op het scherm te zien zijn. Simone Aughterlony en Claron McFadden wisselen elkaar af en vullen elkaar aan als de belichaming van de kracht van het Zijn en van de drang naar gerechtigheid wanneer die onder druk staan.

BIO

Jorge León studeerde film aan het INSAS in Brussel. Heel snel gaat zijn interesse uit naar de documentaire praktijk. Zijn pad kruist dat van tal van bekende podiumkunstenaars (Olga De Soto, Meg Stuart, Benoît Lachambre, Simone Aughterlony, ...). Daaruit komen talrijke artistieke samenwerkingen tot stand. Zijn meest recente producties *Before we go* (2014), *Vous êtes servis* (2010) en *10 min.* (2009), zijn ruim verspreid in het internationale festivalcircuit en vielen meerdere malen in de prijzen (o.a. de FIPRESCI prijs - *prix de la critique internationale* - in 2015). Parallel met de vertoning van *Vous êtes servis* op het Kunstenfestivaldesarts in Brussel stelde Jorge León *Deserve* voor, een theatervoorstelling gemaakt in samenwerking met Simone Aughterlony. Beiden breiden hun samenwerking verder uit met de voorstelling *UNI*FORM* dat in Theater Spektakel Zürich in 2015 in première ging. Het scenario voor zijn volgende film, *Mitra* kreeg de prijs van het FIDLAB Marseille. De film zit volop in de productiefase.

Jorge León op het Kunstenfestivaldesarts

1998 *Unfinished Stories*

2010 *Vous êtes servis*

2010 *House without a Maid* (met Simone Aughterlony)

2010 *Deserve* (met Simone Aughterlony)

INTERVIEW DE JORGE LEÓN PAR ISABELLE DUMONT

En 2014, le cinéaste et metteur en scène Jorge León réalisait Before we go, proposition cinématographique audacieuse filmée à la Monnaie, où trois personnes en fin de vie rencontrent des chorégraphes, acteurs et musiciens pour partager une expérience unique questionnant la mort à travers la danse, la musique et le silence.

Avec le projet Mitra, dont la version scénique constitue le premier volet - le deuxième étant un film, actuellement en cours de montage -, Jorge León croise cette fois le cinéma, l'opéra et la performance pour donner voix au cri lancé par une femme depuis les entrailles de l'enfermement et de l'isolement.

Cette femme s'appelle Mitra Kadivar, elle est psychanalyste à Téhéran. En décembre 2012, elle envoie un SOS à un collègue français, Jacques-Alain Miller, qui tente par échanges de mails de la faire libérer de l'hôpital psychiatrique où elle vient d'être internée. À partir de cette correspondance saisissante, le spectacle Mitra rend compte du combat de cette femme pour être entendue et témoigne de la résistance de notre humanité, fragile et rebelle à tout ce qui l'écrase.

Isabelle Dumont *Avec Mitra, nous sommes face à une figure féminine puissante, subversive...*

Jorge León L'éthique de solidarité place chaque protagoniste de ces échanges dans une situation de risque et d'inconfort. Cette éthique les enjoint à assumer leur engagement. C'est un des axes forts qui émane de ces échanges de mails. Oui, Mitra est en passe de perdre mais elle ne perd pas son sang-froid et peut compter sur des solidarités pour la tirer d'affaire... Il ne s'agit pas d'un *happy end* pour autant, mais proposer comme personnage d'opéra une femme « intraitable » - jusqu'au sens clinique du mot -, une femme qui assume son destin, a soif de justice et ne se place jamais en position de victime me paraît plus que jamais important.

La partition musicale et vocale est au centre de cette version scénique. Elle a été écrite par Eva Reiter - et George Van Dam pour les parties chorales. Leurs compositions ont été enregistrées par l'Ensemble Ictus et six jeunes chanteurs de la MM Academy. Ce qui m'intéresse avant tout dans cette transcription musicale, c'est de dépasser le présent de l'événement pour le déployer dans l'intemporel du mythe. De transformer un document prosaïque, une correspondance sur le net en une proposition

scénique qui flirte avec les codes de l'opéra. De prolonger la portée des mots par l'amplitude du chant. Il ne s'agit en aucun cas d'une interprétation journalistique, documentaire de ces échanges, et en même temps la composition se nourrit d'éléments de la réalité de Mitra, de ses mots qui se transforment en aria. Il s'agit donc de créer les conditions idéales pour que le spectateur-auditeur perçoive au plus près l'impact des mots, tant au niveau du sens qu'ils produisent que de leur capacité à agir sensoriellement.

C'est un espace d'immersion que vous proposez au public, qui combine son, texte, image et performance live.

Le dispositif tente une circulation, un équilibre entre ces diverses formes d'expression. Il met en tension la matérialité du corps, de la voix sur scène et l'immatérialité que constituent les échanges digitaux, la musique spatialisée et les images projetées sur écrans. Simone Aughterlony et Claron McFadden se relaient et se complètent pour incarner la puissance d'Être et le désir de justice lorsque ceux-ci sont menacés.

BIO

Jorge León a étudié le cinéma à l'INSAS à Bruxelles. Il s'est très rapidement intéressé au documentaire. Il a croisé plusieurs artistes de la scène réputés (Olga De Soto, Meg Stuart, Benoît Lachambre, Simone Aughterlony...). Ces rencontres ont donné lieu à de nombreuses collaborations artistiques. Ses productions les plus récentes, *Before we go* (2014), *Vous êtes servis* (2010) et *10 min.* (2009), sont largement diffusées dans les festivals internationaux et ont remporté plusieurs prix (entre autres le prix FIPRESCI - le *prix de la critique internationale* - en 2015). Parallèlement à la projection de *Vous êtes servis* au Kunstenfestivaldesarts, Jorge León a présenté *Deserve*, un spectacle réalisé en collaboration avec Simone Aughterlony. Ils ont poursuivi leur collaboration avec la création de *UNI*FORM* dont la première a eu lieu au Theater Spektakel Zürich en 2015. Le scénario de son prochain film, *Mitra*, a décroché le prix du FIDLAB de Marseille. Le film est en phase de production.

Jorge León au Kunstenfestivaldesarts

1998 *Unfinished Stories*

2010 *Vous êtes servis*

2010 *House without a Maid* (avec Simone Aughterlony)

2010 *Deserve* (avec Simone Aughterlony)

INTERVIEW OF JORGE LEÓN BY ISABELLE DUMONT

In 2014, the film-maker and director Jorge León made Before we go, a daring cinematographic proposition filmed at De Munt / La Monnaie in which three people close to the end of their lives met choreographers, actors and musicians to share a unique experience questioning death through dance, music and silence.

In the project Mitra, of which this stage version is the first part (the second part is a film currently being edited), this time Jorge León combines cinema, opera and performance to give a voice to a cry for help from a woman who has been incarcerated and kept in isolation.

This woman's name is Mitra Kadivar and she is a psychoanalyst from Tehran. In December 2012, she sent an SOS to a French colleague, Jacques-Alain Miller, who in a series of email exchanges attempted to get her released from the psychiatric hospital where she had been confined. Based on this gripping correspondence, Mitra gives an account of this woman's fight to be heard and bears witness to the resistance of our humanity, fragile but rebelling against everything that crushes it.

Isabelle Dumont *With Mitra, we're confronted with a powerful and subversive female figure...*

Jorge León The ethics of solidarity puts each protagonist in these exchanges at risk and in a difficult position. Their moral code requires them to get involved. It's one of the main focuses to come out of these email exchanges. Yes, Mitra is in the process of losing, but she doesn't lose her cool and can count on others who sympathise with her to help her out... It doesn't mean having a happy ending, but proposing an "uncompromising" woman as an opera character, a woman who accepts her destiny, craves justice and never sees herself as a victim seems to me more important than ever.

The music and vocal score are the core of this stage version.

It was written by Eva Reiter, with George Van Dam producing the choral parts, and then recorded by the Ensemble Ictus and six young singers from the MM Academy. What particularly interests me in this musical transcription is that it goes beyond the timelessness of the myth. To transform a prosaic document, i.e. correspondence on the net, into a stage proposition that flirts with codes from opera. To extend the range of words by the magnitude of the singing. In any case it's not remotely about a journalistic or documentary interpretation of these exchanges.

At the same time the composition is inspired by elements from Mitra's reality, from her words turned into an aria. So it's about creating the ideal conditions for the spectator or listener to experience the impact of the words as close up as possible, both in terms of their meaning and their ability to have an impact on the senses.

You're offering the audience a space of immersion combining sound, words, images and live performance.

The device attempts to achieve a circulation of and balance between these different forms of expression. It creates a tension in the materiality of the body, of voices on stage and the immateriality of the digital exchanges, the spatialised music and images projected on screens. Simone Aughterlony and Claron McFadden take it in turns and complement one another to embody the power of being and the desire for justice when these are under threat.

BIO

Jorge León studied film at the INSAS in Brussels. He soon became interested in the practice of documentary-making. He has crossed paths with many great performing artists (Olga De Soto, Meg Stuart, Benoît Lachambre, Simone Aughterlony *et al.*). This led to numerous joint artistic projects. His most recent productions - *Before we go* (2014), *Vous êtes servis* (2010) and *10 min.* (2009) - have been widely shown on the international festival circuit and have been awarded many prizes (including the FIPRESCI Prize, the *prix de la critique internationale*, in 2015). Parallel to the screening of *Vous êtes servis* at the Kunstenfestival-desarts in Brussels, Jorge León presented *Deserve*, a play created in collaboration with Simone Aughterlony. They developed their collaboration with the production *UNI*FORM*, which premiered at the Theater Spektakel in Zürich in 2015. The script for the film version of *Mitra* was awarded at FIDLAB in Marseille. The film itself is in the midst of editing.

Jorge León at the Kunstenfestival-desarts

1998 *Unfinished Stories*

2010 *Vous êtes servis*

2010 *House without a Maid* (with Simone Aughterlony)

2010 *Deserve* (with Simone Aughterlony)

Ook te zien op het Kunstenfestivaldesarts / À voir aussi au
Kunstenfestivaldesarts / Also at the Kunstenfestivaldesarts

Jisun Kim

Deep Present

Théâtre National

17/05 - 20:30

18/05 - 20:30

19/05 - 18:00

Encyclopédie de la parole / Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé

Suite n°3 - Europe

KVS Bol

19/05 - 20:00

20/05 - 15:00

21/05 - 18:00

Toshiki Okada / chelfitsch

Five Days in March - Re-creation

Kaaithheater

23/05 - 20:30

24/05 - 20:30

25/05 - 20:30

26/05 - 20:30

 taxshelter.be

 Vlaanderen
verzoeking werkt

 V3
FEDERATION
VAN DE BRUSSELS

 be
be.brussels

 BXL
BRUXELLES
LA VILLE

 brussel

 Sinfonphonos
Sinfonphonos

 Loterie
Nationale
Loterij

 Wallonie - Bruxelles
International.be

BRUZZ DeMorgen.

 Kim

Knack

 La 1ère

 MIP303

LE SOIR

LE VIF

Inrockuptibles

MÉDOR

visit.brussels

 Willo

KUNSTENFESTIVALDESARTS

BOX OFFICE

Beursschouwburg
Karperbrug 9-11 Rue du Pont de la Carpe
1000 Brussel / Bruxelles
+32 (0)2 210 87 37
tickets@kfda.be
www.kfda.be

06.04 > 03.05.2018
Tuesday to Saturday – 11:00 > 18:00
04 > 26.05.2018
Every day – 12:00 > 19:00

 facebook.com/kunstenfestivaldesarts
 @KFDABrussels
 @Kunstenfestivaldesarts
 kfda.be/newsletter

4X CENTREDUFESTIVALCENTRUM

4 > 6/05
Théâtre National
Emile Jacqmainlaan 111-115 Boulevard Emile Jacqmain
1000 Brussel / Bruxelles

9 > 13/05
Beursschouwburg
Auguste Ortsstraat 20-28 Rue Auguste Orts
1000 Brussel / Bruxelles

16 > 20/05
INSAS
Jules Bouillonstraat 1 Rue Jules Bouillon
1050 Brussel / Bruxelles

23 > 26/05
Kanal - Centre Pompidou
Akenkaai / Quai des Péniches
1000 Brussel / Bruxelles