

PRINTEMPS

Création 2023

Musique & Danse

La Vouivre & Les Percussions Claviers de Lyon

PRINTEMPS

Musique & Danse

Collaboration entre Les Percussions Claviers de Lyon et la compagnie La Vouivre

CRÉATION 2023

Tout public à partir de 12 ans / Durée : 50 minutes

Synopsis

Partir du néant qui nous guette jusqu'à l'élan qui nous tente.

5 percussionnistes et 4 danseurs offrent la vision vibrante d'un monde qui se remet en mouvement après un silence. Ensemble, ils ouvrent les portes d'un imaginaire peuplé de figures archétypales et de souvenirs engloutis. Ils célèbrent le Renouveau, la lumière nichée au cœur des entrailles, l'espoir d'un jardin fertile... L'espace d'une incantation collective se dessine le paysage étrange d'une communauté qui choisit l'espoir, enfoui dans les plis de ses chairs. L'alliage entre danse et musique révèle avec intensité la vulnérabilité de la condition humaine.

Équipe

Conception, chorégraphie : Bérengère Fournier & Samuel Faccioli

Conception, direction musicale : Gilles Dumoulin

Musiciens : Sylvie Aubelle, Renaud Cholewa, Jérémy Daillet, Lucie Delmas, Gilles Dumoulin

Danseurs : Bérengère Fournier, Ilan Gratini, Julie Koenig, Baptiste Ménard

Musiques : Gavin Bryars, Gilles Dumoulin, Graham Fitkin

Lumières : Gilles de Metz

Costumes : Julie Lascoumes

Construction scénographie : Cen Construction et Mathis Brunet-Bahut

Accessoiristes : Emmeline Beaussier & Géraldine Bonneton

Administration et production : Estelle Rebour & Nelly Vial

Diffusion et communication : Myriam Boussaboua & Julie Dupuy

Coproduction et soutiens

Production Percussions Claviers de Lyon & La Vouivre / Coproductions La Rampe La Ponatière - Scène conventionnée à Echirolles, Théâtre de Roanne, La 2Deuche, Scène régionale à Lempdes, Le Sémaphore à Cébazat. / Accueil studio et résidences Le Dancing - Cie Beau Geste à Val de Reuil, La 2Deuche, Scène régionale à Lempdes, le Studio des Verchères à Civrieux d'Azergues, L'Hameçon à Lyon. / La compagnie La Vouivre est conventionnée par le ministère de la culture / DRAC Auvergne Rhône Alpes et bénéficie du label régional « Compagnie Auvergne-Rhône Alpes ». Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental du Puy de Dôme au titre de l'aide à la création. La compagnie est associée au Théâtre de Roanne. / Les Percussions Claviers de Lyon sont conventionnés par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Ils sont régulièrement aidés par le CNM, la Spedidam, la SACEM et la Maison de la Musique Contemporaine pour leurs activités de concert, de spectacle et d'enregistrement. Les Percussions Claviers de Lyon sont membres de la FEVIS, du Profedim, et de Futurs Composés. Les Ateliers Guedj et Resta-Jay Percussions soutiennent l'ensemble dans le cadre de leur Club d'Entreprise.

Un terrain de jeu entre percussion et danse

Notes d'intention

4

La danse macabre, la mort et la renaissance

9

Matières et piste de travail

12

Scénographie

15

Biographies

16

Contacts

17

Un terrain de jeu commun entre danse et percussion

Note d'intention de Bérengère Fournier et Samuel Faccioli -
Chorégraphes de La Vouivre

Premier rendez-vous.
Terrasse d'un café.
Lyon.

Lors de notre première rencontre avec Les Percussions Claviers de Lyon, nous sortons tout juste d'une période de restriction où l'espace public et les rencontres humaines ont été empêchés.

Nous sommes à la terrasse d'un café, nous échangeons sur nos envies de collaboration, nos façons de travailler, nos rêves et nos espoirs. C'est un peu un retour à la vie.

Le serveur dépose deux cafés et une eau pétillante.
C'est banal, anecdotique, *extra-ordinaire*.

Gilles Dumoulin nous confie son désir de travailler avec des danseurs. De notre côté, l'idée de retrouver une écriture chorégraphique basée sur une partition musicale nous excite. Nous balayons les grands thèmes qui articulent notre travail : la vie, l'amour, la mort.

Nous décidons d'arpenter ensemble le chemin inverse : partir de la vision de la mort, de la vanité, du macabre, de l'obscurité et aller vers la vie, la couleur, la gaieté.

Nous explorerons la métamorphose, la résilience, le renouveau, la renaissance. La mort ne sera pas interprétée comme la fin mais comme le début d'un voyage.

A l'écoute des Percussions Claviers de Lyon, nous sommes fascinés par leur gestuelle, leur physicalité, leur puissance et la précision qui se dégage de leur ensemble. Chacun de leurs corps se fait instrument. Il y a une grande concentration, une intériorité où se mêle le plaisir et l'élan joyeux de fabriquer à plusieurs.

A travers l'écriture chorégraphique, nous chercherons des états de corps singuliers, précis. Nous tenterons de nous imprégner les uns des autres pour former un nouvel ensemble et inventer un langage commun à la lisière d'une musicalité physique et engagée.

Ensemble, nous tenterons de trouver une écoute commune.

Mieux, une respiration commune.

Bérengère Fournier & Samuel Faccioli - La Vouivre

Note d'intention de Gilles Dumoulin

Directeur artistique des Percussions Claviers de Lyon

Les Percussions Claviers de Lyon ont façonné un parcours singulier à partir d'une alliance d'instruments inédite. Xylophone, marimbas, vibraphones : les cinq musiciens associent les claviers de la percussion contemporaine et une multitude d'instruments pour former un orchestre qui projette une riche palette sonore, des tonalités les plus feutrées aux sons les plus tranchants.

Depuis sa création en 1983, le quintette fait régulièrement appel à des compositeurs qui développent un nouveau répertoire, complété par des arrangements réalisés par les musiciens. Ces œuvres sont intégrées aux programmes de concert et à de nombreuses productions pluridisciplinaires dans l'objectif de rechercher des rapports singuliers entre le sens narratif et la musique, de renouveler la présence du musicien sur scène, de toucher un plus large public.

En 2020, j'ai pris conscience que le quintette n'avait quasiment pas abordé les liens de la musique avec la danse, malgré leur parenté évidente. La rencontre avec Bérengère Fournier et Samuel Faccioli met au jour des chemins convergents. Nous réalisons que nous partageons certaines préoccupations artistiques en ce qui concerne le rapport au public, la faculté de création, le lien au patrimoine...

Je découvre chez eux un esprit d'ouverture qui permet de mettre en regard différentes esthétiques avec un goût affirmé, un éclectisme musical qui trouve son sens dans la dramaturgie, un champ expressif qui embrasse la rigueur minimaliste jusqu'à la sensualité baroque et... une précision du mouvement chorégraphique qui s'accorde avec celle du geste percussif. A partir de ces affinités, nous avons commencé des recherches sur un terrain commun, sur les correspondances entre musique et danse, et sur ce que projettent les présences respectives des musiciens et des danseurs.

Nous abordons de puissantes thématiques (la mort, la vie, l'amour) en nous appuyant sur des codes symboliques sonores, musicaux, visuels, gestuels... et mettons en scène le jeu de transformations qui, dans la vie intime ou dans la vie sociale, est à l'œuvre pour chacun. Ici, la Mort apparaît associée à la musique et à la danse, avec une vivacité sans pareille qui semble s'opposer à la froideur de la pierre... quoi de plus vivant ? Et si on considérait le chemin à l'envers, à partir du néant qui nous guette, jusqu'à l'élan vital qui nous tente ?

En musique, on s'inspire des Danses macabres ou du Dies iræ qui, dans le répertoire, ont toujours eu leur part d'ambiguïté, entre sonorités lugubres et rythmes vivifiants. L'alliance singulière de nos xylophones, vibraphones et marimbas côtoie une multitude d'instruments (pierres, roseaux, bâtons de bois) qui convoquent les forces de la Nature. On déploie aussi le minimalisme musical, qui matérialise avec évidence un processus de transformation, porte en lui la pulsation, appelle au mouvement - à la vie.

De nouvelles compositions sont réalisées par Gavin Bryars, compositeur britannique souvent considéré comme un chef de file post-minimaliste. Sa présence dans le projet n'est pas seulement celle d'un compagnon de route : il est également le collaborateur de chorégraphes de renom, Carolyn Carlson, Merce Cunningham, Maguy Marin...

De plus, son parcours artistique a forgé chez lui une merveilleuse capacité à écrire pour les claviers de la percussion. Sa connaissance intime de ces instruments et de notre quintette s'allient à une inspiration féconde pour produire des œuvres où la souplesse du rythme est en équilibre avec un sens puissant de la mélodie et de l'harmonie. Son œuvre *At Portage & Main* (2010) est associée à une nouvelle commande pour le cadre chorégraphique de Printemps.

Avec *Partially Screaming* (2011) de Graham Fitkin, le minimalisme se fait obsessionnel. Le travail de la pulsation crée un phénomène de transe qui libère le corps des danseurs avec une vitalité exacerbée. Le matériau musical du spectacle est constitué de cette partition forte, des œuvres récentes de Gavin Bryars et de compositions que j'ai réalisées « sur-mesure ».

Certaines plages musicales sont la base de chorégraphies, inspirent des situations scéniques. Parfois les interprètes se rejoignent grâce aux partitions écrites pour eux : jeu musical des danseurs et danseuses avec les percussionnistes, ballet de gestes percussifs pour une musicalité partagée. L'assemblage musical est guidé par la trame dramaturgique, par des correspondances visuelles et sonores, par les palettes chromatiques qui, de l'obscur à la couleur vive, s'imposent progressivement au fil du spectacle.

Gilles Dumoulin - Percussions Claviers de Lyon

Note d'intention de Gavin Bryars

Composition pour « Printemps » avec les Percussions Claviers de Lyon et la compagnie La Vouivre

J'écris une œuvre en cinq mouvements d'une durée de quinze minutes pour ce projet impliquant la percussion et la danse. J'ai collaboré de nombreuses fois avec les Percussions Claviers de Lyon depuis leur création, il y a plus de trente-cinq ans. Malgré les contextes divers de ces collaborations – pour le concert, l'opéra - c'est la première fois que nous travaillons sur un projet chorégraphique.

Nous avons défini des thèmes musicaux, des structures, des tempi et des formes, et aussi choisi des éléments comme le Dies Irae, ce qui a des implications sur l'écriture harmonique et mélodique, mais aussi sur l'instrumentation. La musique que j'écris est flexible, pour offrir à la danse les meilleures possibilités d'interprétation.

Je n'ai fait connaissance que récemment avec les chorégraphes de La Vouivre, mais j'aime travailler avec la danse et j'apprécie toujours les possibilités offertes par la collaboration. J'ai d'ailleurs effectué un long parcours avec la danse, contemporaine ou moderne, ballet classique. Une partie a eu lieu dans le contexte français ou francophone - Carolyn Carlson Company, CNDC d'Angers, Ballet national de Bordeaux, Maguy Marin, Edouard Lock (Quebec) – ou avec des chorégraphes incontournables liés à la France, comme Merce Cunningham. Le travail de La Vouivre, que j'ai découvert par des vidéos, est extrêmement intéressant et j'ai hâte de voir ce qui se produit lorsque tous les éléments sont associés.

Gavin Bryars

La danse macabre, la mort et la renaissance

A la source

« La Danse macabre » de Saint-Saëns, « la Symphonie fantastique » de Berlioz, le Sacre du Printemps de Stravinsky ou d'autres œuvres qui ont une relation avec le thème de la mort nous intéressent avec l'intention d'en exprimer le souffle vital inhérent au cycle de la vie. Les différentes partitions serviront de base pour recomposer une partition nouvelle.

Si la fresque de la Danse macabre «*souligne la vanité des distinctions sociales, dont se moque le destin, fauchant le pape comme le pauvre prêtre, l'empereur comme le lansquenet*», nous proposerons de faire le chemin inverse : non pas de la vie à la mort, mais de la mort à la vie, à l'amour.

Oeuvre de Michael Wolgemut - Danse macabre dans La Chronique de Nuremberg (1493)

Intentions en mouvements

Partant du postulat que la vie et la mort sont indissociables et donc que les deux notions sont complémentaires, nous étudierons le processus qui intègre la perte, l'abandon, l'inerte dans le changement permanent, le renouveau. Créer serait donc utiliser la mort puisque la vie est le phénomène par lequel un être vivant transforme l'énergie et la matière puisées dans son environnement.

A partir de ce constat nous explorons plusieurs processus d'écriture chorégraphique :

- S'inspirer du concept de tenségrité : fusion des mots « tensions » et « intégrité », faculté d'une structure physique à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent.

- Explorer la notion d'interdépendance : Nous fabriquons une toile vivante en perpétuel mouvement dont les corps déployés et interconnectés forment la structure, se nourrissant de leur propre abandon pour évoluer.

- A l'image de la mort, mettre en jeu le processus de décomposition / recomposition à partir d'une matière vivante : Nous partons d'une phrase chorégraphique dont nous nous nourrissons pour en créer une nouvelle version amenée à évoluer à son tour. Ce processus de décomposition/recomposition confèrera à l'écriture chorégraphique une fluidité, une articulation, invitant celui qui regarde à ressentir et à comprendre le mouvement dansé.

- Puiser dans les motifs de la ronde, de la farandole qui unit et oppose le thème de la mort et de la renaissance : Nous revisiterons ces danses populaires, ces rites qui visaient à apprivoiser la mort sinon à la faire reculer, à régénérer les forces vives du cosmos.

Nous investirons une danse polymorphe, habitée, animale pour tenter de révéler ce qui fait sens de notre présence au monde, tirer de notre apparente vulnérabilité un langage puissant, évocateur et vecteur d'émotions, physicaliser nos émerveillements poétiques comme nos peurs. La partition musicale, comme les motifs issus des danses populaires serviront de cadre, de structure permettant aux corps d'en extraire l'essence et la beauté par le biais d'oxymores corporels.

Ici, l'enjeu de cette belle association semble d'envisager l'équilibre comme une organisation interdépendante vibrante, valoriser le présent, le jeu, l'écoute, l'attention aux autres pour construire ensemble un paysage vivant.

Matières et pistes de travail

De mots clés en divagation, d'idées en idées, d'errance aussi, voici quelques éléments qui inspirent actuellement le travail de création, comme un fourmillement d'intuitions nourrissant la dramaturgie, la scénographie, la musique et la chorégraphie.

Oeuvre du XVIIème siècle attribuée à F. Lekszyck, Monastère des Pères Bernardins, Cracovie

Une anecdote : L'histoire du squelette qui dansait

Un chirurgien, qui était au service du tsar Pierre-le-Grand, avait un squelette qu'il pendait dans sa chambre auprès de sa fenêtre. Ce squelette se remuait toutes les fois qu'il faisait du vent. Un soir que le chirurgien jouait du luth à sa fenêtre, le charme de cette mélodie attira quelques strelitz ou gardes du tsar, qui passaient par là. Ils s'approchèrent pour mieux entendre. Et comme ils regardaient attentivement, ils virent que le squelette s'agitait. Cela les épouvanta si fort, que les uns prirent la fuite hors d'eux-mêmes, tandis que d'autres coururent à la cour, et rapportèrent à quelques favoris du tsar qu'ils avaient vu les os d'un mort danser à la fenêtre du chirurgien. La chose fut vérifiée par des gens que l'on envoya exprès pour examiner le fait, sur quoi le chirurgien fut condamné à mort comme sorcier. Il allait être exécuté, si un boyard qui le protégeait, et qui était en faveur auprès du tsar, n'eût intercédé pour lui, et représenté que ce chirurgien ne se servait de ce squelette, et ne le conservait dans sa maison que pour s'instruire dans son art par l'étude des différentes parties qui composent le corps humain. Cependant, quoi que ce seigneur pût dire, le chirurgien fut obligé d'abandonner le pays, et le squelette fut traîné par les rues, et brûlé publiquement.

Un accessoire, un partenaire : un squelette

Inerte, le squelette prendra la place d'un partenaire supplémentaire et délesté de toutes contraintes, se verra virevolter dans les airs tout en grâce et légèreté. Retournant ainsi sa symbolique première, il devient le passeur d'un renouveau, d'une renaissance.

Les médecins de la peste

Après l'évocation de la danse macabre, de la pandémie que nous avons traversée, des grands piliers de notre existence (amour, vie, mort), nous est venue l'image de ceux qu'on appelle les médecins de la peste.

Les médecins de la peste étaient des fonctionnaires engagés et payés par les villages ou les villes, pour soigner les pestiférés, enterrer les morts et, parfois, pratiquer des autopsies, Ils sont également chargés de comptabiliser le nombre de victimes et de consigner les dernières volontés de leurs patients.

Leur uniforme protecteur, inventé en 1619 par Charles Delorme médecin de Louis XIII, est un costume qui porte la mort mais aussi l'étrangeté, l'animalité.

Leurs masques étaient remplis de plantes médicinales censées filtrer l'air avant de le respirer. Le bâton blanc leur permettait de manipuler les corps sans les toucher (manipulation à distance)

Les danseurs pourraient être habillés avec ces costumes. Les musiciens aussi. Ou juste les masques.

C'est un beau levier pour travailler sur des états de corps singuliers, précis, très dessinés.

Scénographie

A l'instar des différentes créations de la compagnie, le travail scénographique, la lumière et la dramaturgie s'élaborent ensemble. C'est le résultat d'un questionnement autour de la notion de cycle, de recommencement, de renaissance.

Nous avons construit une cerce lumineuse, qui pourra se manipuler à vue par les danseurs et/ou les musiciens.

Dans sa position verticale, la lumière se fait aveuglante pour le public, ce qui permet un travail cher à la compagnie sur la notion d'apparition et de disparition, la notion de seuil et de liminalité. En position zénithale, le cercle de lumière révèle à la fois le plateau et la présence des musiciens. C'est un cercle parfait de 6 mètres de diamètre.

Biographies

La Vouivre

En 2003, Bérengère Fournier et Samuel Faccioli créent [oups], petite forme pour deux danseurs et un canapé. Sa formule légère lui permet d'être programmée presque partout et la pièce rencontre rapidement un vif succès. Elle reçoit plusieurs prix dans le cadre de concours chorégraphiques dont le prix du public à Roznava, Slovaquie (2005) et le prix des Synodales de Sens (2008). En 2007, ils créent La Vouivre. Au fil des projets, ils affûteront sa silhouette, creusant davantage ses ombres, soulignant sa lumière. Concentrés à lui trouver son langage singulier, son style, son souffle, empruntant en son cœur ce que l'intime a de plus universel. Investis toujours dans la quête du mouvement juste, celui qui métamorphosera nos paysages intérieurs, nos crêtes et nos failles en tableaux vibrants. Explorant le seuil où le rêve rejoint l'incarné. Ils cherchent le vertige et le noir matriciel, la respiration commune et la singularité. Ils cherchent l'espace et le geste juste, le mouvement au service d'une émotion. Ils créent des mondes oniriques, enchantés ou dystopiques. Aujourd'hui, ce qui nourrit leur imaginaire c'est la question de notre place au milieu du vivant. Ils axeront leurs prochains travaux autour de la Solastalgie, ce mal du pays sans exil. Tentatives poétiques d'activer ce lien fondamental entre l'Homme et l'environnement. La compagnie La Vouivre est conventionnée par le ministère de la culture / DRAC Auvergne Rhône Alpes et bénéficie du label régional « Compagnie Auvergne-Rhône Alpes ». Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental du Puy de Dôme au titre de l'aide à la création. La compagnie est associée au Vellein, scènes de la CAPI – Isère (38) de 2018 à 2021 et au Théâtre de Roanne (42) de 2020 à 2022.

Percussions Claviers de Lyon

Cinq percussionnistes font chanter ensemble leurs xylophones, vibraphones, marimbas pour façonner une identité sonore d'exception, reconnue dans le monde de la percussion contemporaine. Les Percussions Claviers de Lyon présentent sous un jour singulier les œuvres de Maurice Ravel, Darius Milhaud ou Chico Buarque tout en donnant les premiers contours des compositions de Zad Moultaqa, Moritz Eggert ou encore Gavin Bryars. En quête permanente d'innovation et d'éveil créatif, l'ensemble conçoit de nouvelles formes scéniques basées sur la musique et travaille en collaboration avec la compagnie de danse La Vouivre (Printemps, avril 2023), Les Lunaisiens - Arnaud Marzorati (Les Îles sous le vent, mai 2023), l'ensemble écossais Red Note (Aber-Din, octobre 2022), Zalindê - batucada 100% féminine (Caleidoscópico, depuis 2019), ou encore le chanteur pop Bertrand Belin (2020). À partir d'une sélection concertée de son répertoire, le programme Bertrand Belin & les Percussions Claviers de Lyon fait l'objet d'un enregistrement paru sur le label Cinq7 / Wagram Music (Concert at Saint Quentin, mai 2021) et d'une diffusion en direct sur France tv - Culturebox. Avec une quinzaine d'albums à son actif, le quintette s'est produit dans les grandes salles de concerts nationales et internationales : Salle Pleyel, Le Centquatre – Paris, Théâtre de la Ville de Paris - Les Abbesses, Musée d'Orsay, Auditorium de Lyon, Auditorium de la Cité Interdite (Beijing – Chine), Concertgebouw (Bruges, Belgique), Konzerthaus (Berlin, Allemagne), Salle Bourgie (Montréal, Canada). La saison prochaine, les Percussions Claviers de Lyon fêtent leurs quarante années d'existence. Les Percussions Claviers de Lyon sont conventionnés par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Ils sont régulièrement aidés par le CNM, la Spedidam, la SACEM et la Maison de la Musique Contemporaine pour leurs activités de concert, de spectacle et d'enregistrement. Les Percussions Claviers de Lyon sont membres de la FEVIS, du Profedim, et de Futurs Composés. Les Ateliers Guedj et Resta-Jay Percussions soutiennent l'ensemble dans le cadre de leur Club d'Entreprise.

Direction artistique
Béregère Fournier & Samuel Faccioli
vlalavouivre@gmail.com

Administration / production
La Vouivre / Nelly Vial
nelly@vlalavouivre.com

PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

Direction artistique
Gilles Dumoulin
gilles.dumoulin@lespcl.com

Diffusion / communication
Myriam Boussaboua
myriam.boussaboua@lespcl.com

