

L'Ensemble Cairn présente

LES METAMORPHOSES DU CERCLE

Création décembre 2018

Cécile Brossard, alto – Sylvain Julien, cerceaux
Karl Naegelen, compositions



© Cécile Brossard

Une musicienne fait vibrer son alto, un jongleur danser ses cerceaux. Tous deux jouent à créer des ondelettes sur un lac endormi, à entrer en relation avec nos rêves pour s'y lover et provoquer des battements.

Ils forment des cercles, les allongent, les réduisent à un point. Ils rentrent en communication avec nous dans le fertile territoire du mouvement.

La première passe de la musique baroque (Bach) à la musique d'aujourd'hui (création de Karl Naegelen) avec la même habileté que le deuxième passe d'un cerceau à l'autre... Ils nous convient au mouvement de leur aventureuse spirale.

Je vois s'élargir des cercles, j'entends le ronflement des sphères...

Flaubert, « La tentation de Saint-Antoine »

LE MOUVEMENT

Que l'on songe au Lied *Gretchen am Spinnrade* de Schubert et l'on ne pourra douter de la capacité proprement cinétique de la musique : sa propension à évoquer des images en mouvement. On est saisi par la manière dont le compositeur a su transformer le rouet en un motif musical entêtant que le piano égrène, support du chant pendant tout le Lied.

Voilà pourquoi une musicienne jouant l'alto et un jongleur manipulant des cerceaux ont des choses à échanger : ils ont en commun le fertile territoire du mouvement.

Les métamorphoses du cercle (titre emprunté au critique littéraire Georges Poulet), sont l'occasion d'une confrontation entre deux champs expressifs dans un même espace de rencontre : celui de la vitesse, du mouvement.

Quitte à jouer de ces mouvements jusqu'au trop-plein, au dérèglement, car :

*Il y a des moments où la vie multiplie
ses pulsations en dépit des lois du temps,
comme une horloge folle dont la chaîne est brisée.*

G. de Nerval



LE CERCLE

Ce spectacle est donc une sorte de digression-détour autour des cercles et de ses métamorphoses...

Il est une ode au mouvement perpétuel, ce mirage de la pensée, que nombre de scientifiques de toutes époques ont aimé rêver - cet impossible fécond. Aux escaliers du diable, celui d'Escher, celui de Ligeti.

Il est une évocation de ces mouvements qui voudraient nous faire croire qu'ils sont sans fin, autosuffisants ; mouvement des objets - toupies, moteurs... des humains - les derviches tourneurs...

Hommage à la figure du cercle, dans sa possibilité d'extension ou de rétrécissement jusqu'au point. A ces forces, centripètes et centrifuges. Aux plis du Baroque (à travers une sonate de J.S Bach) mis en regard avec les convulsions d'œuvres nouvelles (de K. Naegelen) qui se développent autour d'un motif noyau tournoyant.

Evoquer la joie pure qui consiste à créer le mouvement autant qu'à se laisser conduire par lui, à élargir progressivement le cercle de nos sensations.

*Ames d'enfants muettes encore
Qui, doucement, en cercle élargis,
Vont vers la vie*

R. Maria Rilke



KARL NAEGELEN, COMPOSITION MUSICALE

Dans ce projet, la musique s'entrelace entre sonates de J.S Bach et compositions de Karl Naegelen. Celui-ci adopte une méthode de transformation de la musique de Bach, soit en procédant à une nouvelle coloration musicale, soit en travaillant à une sorte de destruction rythmique de l'œuvre originale.

« Lorsque je songe à ses sonates, ce qui me frappe sans doute en premier c'est cette invention folle d'une polyphonie pour un instrument mélodique seul. La possibilité d'être plusieurs, à une voix – voilà une inspiration notable qui conduira à de nouvelles expérimentations.

Mais l'essentiel est dans la notion de continuum : les sonates sont empreintes de la vitalité d'un flux sonore, ininterrompu, qu'il s'agit de déplier au moment de l'interprétation, de déployer à l'infini. Mes compositions seront pensées comme un seul grand souffle, une transformation lente d'un matériau qui tourne sur lui-même. Et puis la notion de danse sera présente bien sûr, d'ailleurs lié à l'idée de continuum. Je rêve d'une musique qui aurait aspiré les mouvements des derviches tourneurs : variations dans la régularité, torsions, vertiges.

Les pièces seront présentées de manières tressées : tel rythme d'un adagio se muant en un souffle obstiné, tel point d'orgue devenu nouveau lieu de déploiement de sons qui se métamorphosent progressivement. Ainsi le continuum sonore se déploiera dans la forme même du spectacle. » K. Naegelen

Programme musical

Pièce d'introduction (K. Naegelen)

Allegro de la 3ème sonate (J.S Bach)

Version transformée de la 3ème sonate (K. Naegelen)

Largo de la 3ème sonate (J.S Bach)

Adagio transformé de la 3ème sonate (K. Naegelen)

Adagio de la 3ème sonate (J.S Bach)

Pièce conclusive (K. Naegelen)

SYLVAIN JULIEN, A PROPOS DU CERCLE

Au début il y a cet objet, magistralement sous-exploité par le monde du cirque en général et du jonglage en particulier, réduit le plus souvent au numéro de hula-hoop féminin en maillot de bain. Or il s'agit d'une pratique qui peut être aussi déclinée au masculin (avec ou sans maillot de bain), et qui n'a pas été explorée dans ses moindres recoins.

Je souhaite en effet aussi montrer le hula-hoop tel qu'on ne le voit jamais, avec le nez les fesses et le reste aussi, ou jamais comme cela, en silence et inquiétant comme une prison ou encore menaçant et puissant comme une tornade. Surtout le jonglage avec des cerceaux ne se résume pas au hula-hoop loin s'en faut, qui n'est qu'une technique parmi les autres, le cas particulier du corps au milieu de l'objet et l'animant d'un mouvement rotatif en appliquant une pression constante du corps à l'objet. Un cas particulier fort remarquable et parfois habilement épique, mais malgré tout un cas particulier.

Le cerceau peut être jonglé dans le sens traditionnel du terme, et possède de nombreuses caractéristiques sur lesquelles fonder d'autres gestes spectaculaires, des diamètres plus petits ou plus grands ouvrant encore de nombreux possibles.

Le cerceau est un cercle et il dessine l'espace, il peut être le module de base pour construire des formes sculpturales elles aussi manipulables ou des architectures scénographiques. Il peut être traité d'une manière géométrique, dynamique, et spatiale, d'où peuvent malgré tout surgir les ailes de la libellule ou les oreilles de Mickey. Et si beaucoup de cercles côte à côte font un tunnel, empilés, ils finissent par faire un tube...

LE MOUVEMENT DES CORPS SUR LE PLATEAU

Trajet global

Tout au long du spectacle s'affirme un trajet formel de l'horizontalité vers la verticalité : aux cerceaux qui roulent à même le sol et aux sons filés du début répondent les cercles devenus sculptures torsadées, les tournolements du derviche et les empilements d'accords joués en trémolo de la fin du spectacle.

Humour

L'humour est présent à travers le décalage assumé entre une musique savante et son traitement gestuel. A ce décalage musique et mouvement répond le décalage des « expertises » : la musicienne s'essayant au hula-hoop et le jongleur cherchant à jouer tant bien que mal une mélodie compliquée avec un cerceau devenu un cuivre rudimentaire.

Fragilité

A la fragilité d'une musicienne se mettant en danger en quittant sa pratique experte pour rejoindre le monde du mouvement (petites danses, hula-hoop, etc.) répond la fragilité du jongleur qui s'essaie à chanter et à jouer d'un instrument. Sons ténus, gestes ténus, composent une partie de la trame de ce spectacle. La trajectoire d'un cerceau qui roule, comme de la suspension vacillante des harmoniques et des bruissements produits à l'alto, sont des phénomènes dont on aime goûter la fragilité.

BIOGRAPHIES

Karl Naegelen

Karl Naegelen est un compositeur français né en 1979. Sa musique est le fruit d'une patiente recherche de qualités sonores, nourrie par un travail en étroite relation avec les musiciens. En France, il collabore notamment avec le Quatuor Bélà, l'Instant donné, les Orchestres nationaux de Lille et de Lyon, l'Opéra de Rouen, les Percussions de Strasbourg, et à l'étranger avec les ensembles Divertimento (Italie), Pegasus (Danemark), Hermes (Belgique),... Son travail avec des improvisateurs, acteurs, enfants et amateurs l'a conduit à une réflexion sur la notation qu'il développe au sein du collectif et label européen *Umlaut Records*. Il a par ailleurs à son actif plusieurs enregistrements, dont *Fenêtre Ovale (1 et 2)*, commande d'état et commande de Radio France. Karl Naegelen compose également pour différentes formes scéniques ; citons *Microméga*, opéra miniature mis en scène par Laurent Dupont, *Un nuage sur la terre*, spectacle sensoriel pour les tous petits, *Crue*, avec le jongleur Martin Schwietzke et plus récemment *Emile dans la nuit*, pour marionnette, flûte et harpe (*compagnie Azabache*).

Sylvain Julien

Diplômé du Centre National des Arts du Cirque de Châlons en 2004, Sylvain Julien est interprète dans différentes compagnies, naviguant du cirque à la danse, de la marionnette au théâtre, en passant par le conte ou encore la magie. Jongleur mais aussi manipulateur d'objets improbables (branches, pneus, cordes, etc...) il explore les relations de son corps aux objets dans des espaces et des univers variés. Parallèlement, dans une démarche plus personnelle, il affirme une présence étrange, sombre et drôle à la fois, cultivant son regard décalé sur le monde qui l'entoure.

Cécile Brossard

Cécile Brossard obtient un premier prix d'alto, de musique de chambre et d'improvisation générative au CNSM de Paris. Elle s'est également formée à la musique baroque au CNR de Paris et a suivi un cursus de perfectionnement au quatuor à cordes à la *Hochschule de Bâle* avec Walter Levin. Alto solo à l'orchestre symphonique de la Garde Républicaine, Cécile Brossard joue dans plusieurs ensembles sur instruments d'époque mais est aussi très investie dans la musique de son temps, notamment en tant qu'altiste de l'ensemble Cairn. Lauréate du concours international de l'ARD à Munich, elle a été membre du Quatuor Benaim puis du Quatuor Cambini-Paris avec lesquels elle a joué dans de nombreux festivals en Europe et participé à plusieurs enregistrements.

Ensemble Cairn

L'Ensemble Cairn existe depuis 1998. Jérôme Combiér en est le directeur artistique, Guillaume Bourgoigne le directeur musical. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts mettant en valeur la musique de son temps et se veut autant un ensemble dirigé qu'un ensemble attentif à un travail de musique de chambre rigoureux. Il arrive souvent qu'une idée génératrice, un principe de départ - ce peut être l'idée du fragment en musique, de la transcription, de l'importance des mains, de l'obscurité - soit la pierre de touche de tout un concert. Par ailleurs, pour certains concerts, Cairn souhaite placer la création musicale en regard d'un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé,

de la confronter à d'autres formes d'art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d'autres types de musiques - l'ensemble a rencontré Vincent Lê Quang, Marc Ducret, John Hollenbeck, musiciens de jazz.

Aujourd'hui, Cairn est installé en Région Centre-Val de Loire et est en résidence au Théâtre d'Orléans, Scène nationale. Il est soutenu dans sa démarche artistique par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Centre-val-de-Loire, au titre de Ensemble à Rayonnement National et International (ERNI), par le Conseil Régional au titre des ensembles conventionnés, ainsi que par la Sacem. De 2006 à 2009, Cairn est en résidence à l'Abbaye de Royaumont. Il a été invité par les Festivals Why Note (Dijon), Archipel (Genève), Musica, Tage für Neue Musik (Zurich), Darmstadt (Allemagne), Borealis (Novège), par la Villa Médicis (Italie), l'Almeida Theater (Londres) et le CCN de Montpellier, les Scènes nationales d'Orléans, Blois, Bourges, Arras-Douai, Quimper, La-Roche-sur-Yon, etc.

Calendrier

Résidence de création : Studio Lucien, Lyon ; CCN de Caen ; L'Atelier à spectacle, Vernouillet

Première : Décembre 2018 : Théâtre de Vanves (TBC)

Tournée :

22 mars 2019 : Le Sablier, Ifs - Festival Spring

30 mars 2019 : CCAC Issoudun

5 avril 2019 : L'Atelier à spectacle, Vernouillet

CONTACTS

Jérôme Combier – direction artistique

jerome.combier@gmail.com

Perline Feurtey – développement

pfeurtey@ensemble-cairn.com / 07 78 81 13 81



ensemble
cairn