

La Compagnie VocAliques présente :

© Claire Zuber

Obstinées ... Séquences

***Vocalités médiévales, baroques et
contemporaines***

d'Hildegarde von Bingen à Kaija Saariaho

Chanteuses, comédiennes, musiciennes : Irène Bourdat, Nathalie Duong

Mise en espace, chorégraphie : Ingrid Keusemann

Obstinées ... Séquences

Vocalités baroques et contemporaines

Obstinées ... Séquences explore la rencontre entre deux chanteuses musiciennes et une chorégraphe, de la vocalité du Moyen-Âge à l'époque contemporaine.

Sur scène, deux femmes, un instrumentarium de poche ... deux voix, deux présences, mises en mouvement et en lumière ... deux entités chanteuses/musiciennes/danseuses, qui modifient l'espace et créent ainsi une polyphonie acoustique et visuelle.

La chorégraphie découle du labeur des deux interprètes, de ce corps à corps avec la partition, de l'expérience d'un seul et même geste unissant mouvement et souffle ...

Quel mouvement anime un être chantant ?

Quel chant émane d'un être qui danse ?

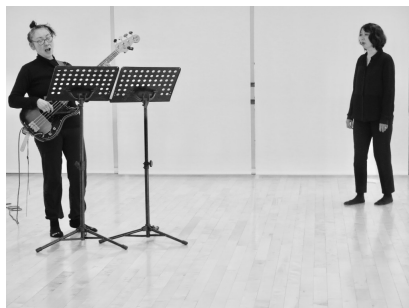
Le mouvement explore des qualités différentes et contrastées, de l'ancrage solide dans le sol à une délicatesse « féminine » ... de la marche à la course. La voix emprunte aussi des trajectoires diverses, des mélismes sacrés du grégorien, du chant baroque - et sa prédilection pour l'*ostinato*, à la vocalité contemporaine dans sa pluralité d'émissions - entre *bel canto*, chuchoté et déclamation, confidence et vocifération. Entre immobilités et silences, les jeux de voix et de corps ouvrent un imaginaire riche traversant des historicités multiples.

En filigrane, l'irruption de la basse électrique, du clavier, d'objets sonores ...

Ce spectacle offre des œuvres des compositrices : Hildegarde Von Bingen, Francesca Caccini Barbara Strozzi, Kaija Saariaho et de compositeurs : Claudio Monteverdi, George Aperghis, Pascal Dusapin, sur des textes de poétesses comme Gertrud Stein et Louise Labé, ponctués de quatrains d'Emily Dickinson.

Spectacle à géométrie variable (duo : deux chanteuses ou trio: deux chanteuses + un luthiste)

Adaptable en dehors des salles de spectacle (médiathèques, musées, galerie, salon, plein air...)

DISTRIBUTION

Chant, Voix : Irène Bourdat et Nathalie Duong

Mise en espace et chorégraphie : Ingrid Keusemann

Création lumières : Marie Michel

Instruments :

- *Basse électrique* : Nathalie Duong
- *Clavier, toy piano* : Irène Bourdat
- *Percussions, objets sonores et résonateurs divers, cloches, maracas, tambourin, loop station ...*

Production : Compagnie Vocaliques

(Notre projet a été accueilli en résidence de création en novembre 2023 à la Cité de la Voix à Vézelay)

© Claire Zuber

cité
de
La voix

PROGRAMME

Hildegarde von Bingen | 1098-1179 | *O vis aeternitatis*

Barbara Strozzi | 1619-c.1665 | *L'amante segreto*

Francesca Caccini | 1587-1640 | *Lasciatemi qui solo*

Claudio Monteverdi | 1567-1643 |

Romanesca

Duo de *Poppée et Néron*

Luciano Berio | 1925-2003 | *Sequenza III* [Extrait]

John Cage | 1912-1992 |

The Wonderful Widow of Eighteen Springs

Suite for toy piano [Extrait]

François-Bernard Mâche | né en 1935 | *Rasna, Maponos* [Extrait des *Trois Chants Sacrés*]

Jacques Rebotier | né en 1950 |

Litanie de la vie, j'ai rien compris [Extrait de *Litaniques*]

Les essais d'insolitude [Extrait de "*Le dos de la langue*"]

Je préfère les fleurs

Pascal Dusapin | né en 1955 | *Two walking*, duos pour deux sopranos; N°1, n°2, n°4

Georges Aperghis | né en 1945 |

Monomanie I (solo) : *Adverse, Agüe*

Monomanie III (solo) : *Je brûle, je vis, je meurs*

Récitation 9 : *Sir Désir*

Dialogue amoureux [Extraits de *Conversations*]

Philippe Leroux | né en 1959 |

Ma belle si tu voulais

Karlheinz Stockhausen | 1928-2007 |

Tierkreis [Extraits]

Morton Feldman | 1926-1987 |

Only

Kaija Saariaho | née en 1952 | *From the Grammar of the dreams* (duo ; extrait)

Emily Dickinson | 1830-1886 | : *Poésies*

Actions culturelles et pédagogiques

Les artistes proposent différentes rencontres en amont ou en résonance à ce spectacle. Ces ateliers peuvent être proposés à un, deux ou trois intervenants. Ces actions seront adaptables aux publics des lieux d'accueil en concertation avec les équipes de programmation.

Exemples de publics : enfants, adultes, danseurs amateurs ou professionnels, chanteurs amateurs ou professionnels, porteurs de handicap...

■ Atelier **“Voix et corps”** avec Irène Bourdat

Il s'agira de prendre conscience de son être parlant et chantant, de son corps premier instrument, grâce à des exercices pratiques issus de différentes méthodes. Un travail d'exploration vocale et corporelle classique et « extra-classique » sera ensuite mené, avec des supports de vocalises, de jeux vocaux et de théâtre musical contemporain.

■ Atelier **“ La voix dans tous ses états”** avec Nathalie Duong

A partir d'écoutes découvertes, de jeux vocaux, corporels et spaciaux , collectifs et individuels, d'improvisations et de partitions ou textes originaux, nous nous attacherons à explorer, développer notre voix, merveilleux instrument intérieur et mobile, notre créativité chantée ou/et parlée théâtrale, tout en s'amusant!

■ Atelier **“ Danse contemporaine”** avec Ingrid Keusemann

Ce sera avant tout une rencontre et une proposition de faire connaissance avec les fondements de l'art du mouvement à l'écoute de nos motivations intimes. Prendre conscience de l'émergence de nos propres mouvements et de participer activement à leur exploration, via un travail sur la respiration, l'échange dynamique avec le sol et le rapport à la gravité.

Une invitation à expérimenter les connexions du relâché, des appuis et de la suspension pour commencer une recherche sur la relation à l'espace, au temps, à l'autre et de s'ouvrir aux différentes formes de musicalité, ainsi qu'aux multiples relations aux musiques existantes.

ÉQUIPE

Irène BOURDAT, *soprano, voix*

Après des études de piano, elle obtient un premier prix de chant. Elle poursuit parallèlement des études complètes de musicologie en Sorbonne. Elle fait partie ensuite du chœur d'adultes de Notre-Dame de Paris, où elle participe aux productions et enregistrements. Elle se spécialise également en chant baroque et joue avec des musiciens de renom dans des programmes. Elle s'intéresse à la musique contemporaine, et se forme auprès de V. Philippin, R. Dubelski (A.T.E.M), D. Michel-Dansac et G. Aperghis (Acanthes).

Elle chante dans plusieurs créations (*Poussières de Notes*, de Jacques Diennet, Théâtre des Bernardines – Marseille, *Nénies* – Festival Musiques Démesurées, et *Ombre*, de Stéphane Bozec, *Circle Flute* de Þráinn Hjálmarsson, *Et Maintenant Silence*, de V. Bouchot...

Elle est membre créateur du collectif Glossophonie(s) qui promeut la musique vocale contemporaine et le théâtre musical à travers la création de plusieurs spectacles. En outre, elle s'intéresse particulièrement à une approche vocale pluridisciplinaire : travail avec des chorégraphes (Cie n+n Corsino, Cie Ma2, Simon Hecquet). Au théâtre, elle est Phénice dans *Berenice Dolorosa*, (écriture et mise en scène de Ludovic Longelin -), récitante dans *Façade* de Walton avec l'Ensemble «Le Banquet» signe la création vocale de *Ceci est ma lettre au monde*, mise en scène Ludovic Longelin. Elle crée la Compagnie VocAliques dont elle est la directrice artistique. Titulaire d'un Doctorat de musicologie et du Diplôme d'Etat de professeur de chant, elle enseigne dans des contextes pédagogiques variés auprès de chanteurs (Centre Polyphonique), d'art-thérapeutes (Université de Paris V Descartes), comédiens (Théâtre de Corbeil Essones), danseurs (cursus de danse-thérapie de la Schola Cantorum et Psychoprat en 2019). Depuis 2015, elle est maître de conférences associée à la Sorbonne, et responsable de l'expression vocale au sein du cursus de Musique et Musicologie. Elle intervient également au sein des Universités de Paris (Diderot: médiation et Descartes: master de création artistique) et du CFMI (Centre de formation des musiciens intervenants) de l'université Paris-Saclay.

Nathalie Duong, *voix, mezzo soprano, comédienne*

Jouant de la voix dans tous ses états, Nathalie Duong mêle avec bonheur et énergie les activités de comédienne et de chanteuse.

Au théâtre, elle a incarné: la Marquise de Merteuil des *Liaisons dangereuses*, Lady Macbeth, la Marquise des *Sincères* de Marivaux, la piquante Nérine dans *Monsieur de Pourceaugnac*, la beckettienne Winnie de *Oh les beaux jours*, la Médée du mélodrame de Benda, ou récemment le Rossignol et La Chauve-souris dans *La Conférence des oiseaux* de Jean Claude Carrière.

Elle a participé à l'aventure du Théâtre Baroque de France, chanté et joué au Théâtre du Châtelet, dans des opéras, des opérettes et des comédies musicales, et aussi en petite compagnie comme au sein des Cavatines, des oeuvres de théâtre musical et d'opéra bouffe.

Très attachée à la création, elle joue et danse *Rodolfo* (duo parlé chanté et dansé sur un conte de G. Belli et des textes de F. Ponge), chante et enregistre *Round the World of Sound*, madrigaux de Moondog, avec les ensembles Muzzix et Dedalus, part en tournée JMF avec Révolutions vocales (Tempête sous les glottes) de la Compagnie Vocaliques, fausse conférence qui initie à la vocalité contemporaine.

Toujours à la croisée de la voix parlée et chantée contemporaine, elle crée, avec Vincent Bouchot et Denis Chouillet en compagnonnage joyeux : *Méli-mélodrame(s)*, deux mélodrames : Spectacle de D. Chouillet sur des textes de F. Villard et J. Prévert et *L'enfant de la haute mer* de V. Bouchot, sur le texte éponyme de J. Supervielle, et avec la fine équipe de l'Ensemble xxi.n, *Boris Vian / Chansons d'amour*, et récemment : *Chansons contre !*

Elle est également bassiste, auteure compositrice interprète du trio de chansons en français, La Chispa, aux frontières du rock, du jazz et du blues. (EP *Les jours suivants* disponible sur Bandcamp).

Ingrid Keusemann, chorégraphe, danseuse et pédagogue en danse contemporaine.

Son intérêt pour "l'être dansant" l'amène à s'engager via l'art du mouvement dans des contextes aussi éloignés que l'Opéra Bastille (dix mois d'école et d'opéra), l'hôpital de jour d'Aubervilliers (ateliers avec des enfants autistes), les crèches départementales de la Seine-Saint-Denis (stages en directions des professionnels et résidences de création), le centre de formation Danse Création (Lille), l'Atelier de Danse Jacqueline Robinson (Paris), des écoles primaires en Île de France et à Berlin (projet Danzchural, créations et ateliers en direction des enfants) ...

Son regard sur l'art et plus particulièrement la danse contemporaine est marqué par ses études d'anthropologie (maîtrise en ethnomusicologie) et sa pratique de différentes

techniques de danse et de mouvement, entre autres la technique Joos-Leeder (diplômée du *Laban Center for Movement and Dance* à Londres), la *Skinner Releasing* technique, en passant par le *Kestenberg Movement Profile* et des Fondements du Mouvement d'Irmgard Bartenieff ...

Accueillie pour des résidences dans plusieurs villes et théâtres, elle danse et travaille avec des musiciens depuis trois décades et réalise une vingtaine de pièces chorégraphiques et musicales.

Le chant y tient une place importante. Sa dernière création « Que faire ... que dire » met en scène deux danseuses et la chanteuse Nathalie Duong.

© Claire Zuber

La Compagnie VocAliques présente des spectacles mettant en scène des musiques vocales baroques, classiques et contemporaines : *Le Devin du Village*, opéra de Rousseau, *Chants d'amour, lettres de guerre*, sur la Grande Guerre, *L'Ame des Amériques*, *Musiques sacrées dans le Nouveau Monde*, et *La Llorona, une légende des Amériques*, trois spectacles inspirés du répertoire baroque sud-américain et de ses liens avec les musiques traditionnelles, *Révolutions vocales - tempête sous les glottes* - et *Lalalie* (pour le jeune public), sensibilisations à la musique vocale et au théâtre musical contemporains, *Cabaret des années folles*, une soirée musicale durant l'entre-deux guerres, ainsi que des spectacles conçus dans le cadre d'événements et d'expositions (Musées, Monuments Nationaux) ...

Les spectacles de la Compagnie VocAliques mettent particulièrement l'accent sur les passerelles entre œuvres musicales et œuvres littéraires et poétiques. Parallèlement, les artistes s'investissent dans des actions pédagogiques : thématiques en amont des spectacles proposés, sensibilisation aux répertoires contemporain, classique et baroque, expression vocale et corporelle, voix et art-thérapie...

La voix, du bruit le plus insolent au chant le plus sublime, signifie toujours quelque chose. Luciano Berio

© Claire Zuber

LES COMPOSITRICES ET COMPOSITEURS - LES OEUVRES DU PROGRAMME

Musiques du Moyen-Âge et baroques

Hildegarde Von Bingen (1098-1179) était à la fois abbesse, mystique, visionnaire, illustratrice, compositrice, poétesse, prédicatrice... Sa musique dans la lignée du chant grégorien est toutefois très personnelle, avec des mélodies libres, presque improvisées. Dans *O vis aeternitatis* le texte, méditatif, traite de la puissance de l'éternité et de l'amour du Sauveur.

Francesca Caccini (1587-1640) était une compositrice italienne du début du XVIIe siècle, fille du chanteur et compositeur Giulio Caccini. Cantatrice, claveciniste, luthiste, elle fut probablement la première femme ayant composé des opéras. Dans *Lasciatemi morire*, l'écriture vocale est d'une grande beauté, proche du *recitar cantando*.

Barbara Strozzi (1619-c.1665), fille adoptive du poète Giulio Strozzi (1583-1660), chanteuse talentueuse et élève de Cavalli, écrivit des compositions remarquables, principalement vocales. Entre 1644 et 1664, 8 livres de musique vocale furent publiés, dont la majorité est pour soprano solo. La plupart des textes de ses cantates concernent l'amour, notamment l'amour malheureux. Fidèle héritière du *recitar cantando* et active militante en faveur du bel canto baroque, cette femme compositeur fait preuve d'un sens dramatique puissant, comme dans *L'amante segreto*.

Claudio Monteverdi (1567 - 1643), dans le septième livre de madrigaux (1619), dépasse le madrigal à 5 voix et emploie différentes combinaisons de voix solistes, parmi lesquelles le duo est la plus fréquente. *La Romanesca* est la pièce la plus longue du recueil avec ses quatre parties. La ligne de basse reste identique, ce qui entraîne un art poussé de la variation des deux soprani. Le dialogue dans lequel Poppée et Néron exaltent leur passion, sous la forme d'une passacaille traitée avec liberté, termine l'opéra *L'Incoronazione di Poppea* (1642)

Musiques contemporaines

Georges Aperghis | né en 1945 | *Monomanies* | 1991 |

La chanteuse évolue dans une écriture atonale, privilégiant les grands intervalles, contrastant avec des poésies amoureuses de Louise Labé : "Je vis, je meurs, je me brûle, je me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure." Louise Labé est une poétesse de la Renaissance (1524-1566), auteur notamment de 24 sonnets portant sur l'amour éprouvé par les femmes, et les tourments qu'il entraîne.

Récitations | 1977 |

Une des œuvres les plus représentatives de ce que l'on peut attendre de jeux sur le thème du langage, avec 14 pièces basées sur la désarticulation de mots et de phrases apparaissant comme vidées de leur sens. Les partitions se présentent sous forme de pyramides avec des accumulations de mots, bruits buccaux ou sous forme de réservoirs d'éléments musicaux et d'indications d'émotions. La chanteuse devient une sorte d'instrumentiste jouant de toute une gamme de bruits. Dans certaines Récitations, la chanteuse appelle les préliminaires de l'amour, comme dans la récitation n°9 : *Sir, Désir, Ce désir ...*

Conversations | 1985 |

Dans le *Dialogue amoureux*, le compositeur écrit une succession de phonèmes à prononcer avec des vocalités à consonance amoureuse. Cet extrait est constitué de deux textes, sous forme d'assemblages de syllabes. Accompagné de quelques consignes d'interprétation, il offre aux interprètes la liberté de le "musicaliser" à leur convenance.

Luciano Berio | 1925-1993 | *Sequenza III* | 1966 |

Les possibilités expressives de la voix se trouvent multipliées avec des formes très difficiles de technique vocale, du bégaiement au chant lentement soutenu, du cri au bavardage précipité, deviennent les éléments d'une succession extrêmement complexe. La structure de la séquence est encore modulée en elle-même

par la superposition d'une série rapidement changeante d'indications de nuances expressives, qui alternent sans cesse et obligent l'interprète à la maîtrise des sautes d'humeur les plus vives.

John Cage | 1912-1992 | *Suite pour Toy piano* | 1948 |

Une approche des sonorités limitées de ce jouet (le premier morceau se limite à 5 notes). Redécouverte, dans toute leur fraîcheur, de sonorités banales et familières.

The wonderful widow of eighteen springs | 1942 |

Le compositeur conseille de chanter sans l'aide de vibrato "comme dans le chant populaire". Les rythmes sous-tendent la structure et le sens original du texte. John Cage crée un accompagnement de percussion à jouer avec les doigts sous le piano ou sur son couvercle.

Pascal Dusapin | né en 1955 | *Two walking*, pour deux soprani | 1994 |

Le compositeur s'inspire des jeux sonores de la poésie de Gertrud Stein dans ces duos, où les deux chanteuses, à travers une émission volontairement sexuée, susurrent, gémissent, halètent et s'exclament au rythme des paroles *kiss my lips*.

Philippe Leroux | né en 1959 | *Ma belle si tu voulais* | 1993

Le compositeur décline la célèbre chanson du XVIIIe siècle sur le mode d'un "rap" implacable et virtuose.

François-Bernard Mâche | né en 1935 | [Extraits des *Trois Chants Sacrés*]

Rasna: Sur un texte en étrusque, la voix oscille autour de notes polaires. Les fins de phrases sont glissées, trillées ou s'élèvent en un cri.

Maponos: Il s'agit d'une pièce écrite à partir des « deux plus longs textes gaulois actuellement connus.

Il s'agit d'incantations de sorcières. La chanteuse s'accompagne d'un grand tambourin sur cadre, analogue à un grand tambour de basque, sans sonnaillles.

Jacques Rebotier | né en 1950 | *Je préfère les fleurs* | 2003 | [Extrait de *Le Dos de la langue*]

"Je vous aime à tous mes vents, par tous les temps, je vous aime, je vous aime, je ne vous aime pas, je vous aime un peu beaucoup si vous m'aimez vous même un peu, un peu plus que moi évidemment..."

Douze essais d'insolitude | 2001 | [Extrait de *Le Dos de la langue*]

Monologues ou dialogues parlés avec le débit du quotidien dont les intentions expressives sont mises en valeur par la disposition graphique des mots.

Emily Dickinson (1830-1886) *Quatrains* (extraits) Cette poétesse, *une âme en incandescence*, se révèle aussi dans ses quatrains, formes brèves qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie.

Merci au studio École des Arts Frida Kahlo / Ile-Saint-Denis pour son accueil

CONTACT :
Compagnie VocAliques

31, avenue de Ségur 75007 Paris

Irène BOURDAT

06 09 95 11 87

Nathalie DUONG

06 72 51 92 62

Mail : vocaliques@yahoo.fr

www.vocaliques.fr