

DANSE / MUSIQUE

Initio[LIVE] Opéra chorégraphique

pour 5 danseurs et 2 chanteurs, ensemble musical et électronique

Par La C'Interscribo | Tatiana Julien & Le Balcon | Pedro Garcia-Velasquez

> CRÉATION INITIO [LIVE] 29 nov. > 2 dec. 2017

Chaillot - Théâtre national de la danse

> TOURNÉE 23 janvier 2018

Opéra de Dijon - Festival Art Danse, CDC Dijon

CONTACTS

Production / diffusion Espace des Arts

Géraud Malard 03 85 42 52 16 - 06 21 97 63 86 geraud.malard@espace-des-arts.com

C'Interscribo | Tatiana Julien

Fanny Hauguel 06 77 13 79 13 fanny.hauguel@cinterscribo.com

Le Balcon

Florent Derex florent.derex@lebalcon.com

DISTRIBUTION

Conception Tatiana Julien et Pedro Garcia-Velasquez

Mise en scène, chorégraphie Tatiana Julien

Composition musicale Pedro Garcia-Velasquez

Livret Alexandre Salcède

Direction musicale Maxime Pascal

Projection sonore **Florent Derex**

Lumières Kevin Briard

Costumes Pascale Lavandier

Régie générale et scénographie Murtille Debièvre

Orchestre Le Balcon

Réalisation costume Atelier Chaillot - Théâtre national de la danse, Chantal Bachelier (Espace des Arts)

PERSONNAGES / INTERPRÈTES

L'ERMITE Rodrigo Ferreira (contre-ténor)

L'HOMME FRÉNÉTIQUE Benjamin Forques (danseur)

LA FEMME RÉVOLTÉE **Christine Gérard** (danseuse)

LA DANSEUSE Brigitte Asselineau (danseuse)

LE JEUNE HOMME FRAGILE **Yoann Hourcade** (danseur)

LA SIBYLLE **Tatiana Julien** (danseuse) - **Léa Trommenschlager** (soprano)

LES MUSICIENS **Valentin Broucke** (violon), **Héloïse Dély** (basse), **Juliette Herbet** (saxophones), **Askar Ishangaliyev** (violoncelle), **Ghislain Roffat** (clarinettes) et **Axel Rigaud** (sunthétiseurs)

LE CHEF D'ORCHESTRE Maxime Pascal

LA CITÉ Le chœur amateur local

Producteurs associés Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / C'Interscribo / Le Balcon / Production déléguée Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Coproductions (en cours) Théâtre National de Chaillot / Art Danse – CDC Dijon Bourgogne / micadanses – Paris / VIADANSE, Centre chorégraphique national de Franche-Comté, Belfort (accueil studio) / L'Échangeur – CDC Hauts-de-France / CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki (accueil studio) / Accueil en résidence La Briqueterie – CDC du Val-de- Marne / Le Carreau du Temple / Maison des Arts de Créteil / CCN de Caen en Normandie / Avec l'aide de La Caisse des Dépôts / de la SACD / du FCL / Avec le soutien de la Muse en Circuit, Centre national de création musicale / La compagnie est soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles de Hauts-de-France / Ministère de la Culture et de la Communication au titre de l'aide à la structuration 2015-2016 / par la Région Hauts-de-France au titre de soutien renforcé 2015-2016 / Tatiana Julien est artiste associée à l'Espace des Arts depuis janvier 2014 / Tatiana Julien est artiste associée au CDC Art Danse Dijon-Bourgogne depuis janvier 2016

CALENDRIER

> CRÉATION 29 novembre > 2 décembre 2017

Chaillot - Théâtre national de la danse

> 23 janvier 2018

Opéra de Dijon - Festival Art Danse, CDC Dijon

Disponible en tournée automne 2017 et printemps 2018

Faire un opéra chorégraphique pour nous, ce n'est pas renouer avec une forme traditionnelle en particulier, c'est renouer avec la notion d'œuvre d'art totale, d'un spectacle où chaque paramètre est poussé dans son exigence la plus grande. Ici, la musique et la danse s'émancipent des tendances théâtrales de l'opéra vers une narration poétique : là où les langages du son, du temps, de l'espace, de la matière sont mis au premier plan.

Initio [LIVE] est un opéra dont la conception et la mise en scène s'opèrent selon des logiques chorégraphiques. L'œuvre rassemble au plateau 5 danseurs, 2 chanteurs, 6 instrumentistes, le chef d'orchestre du Balcon ainsi qu'un chœur amateur, tous intégrés dans la mise en scène. La chorégraphe Tatiana Julien et le compositeur Pedro Garcia-Velasquez nous livrent un univers imbriqué et unifié composé des mondes de la danse, de la musique en relai avec le monde poétique du livret d'Alexandre Salcède.

Construite comme un voyage initiatique, la partition tend à nous raconter une humanité en perte de sens par le biais d'une communauté allégorique en quête d'un lieu de réconciliation avec le monde : *Initio* prend la forme d'un spectacle total qui s'inspire des origines du théâtre.

SYNOPSIS ET PERSONNAGES

Acte I

Un groupe de personnes tente de s'extraire du monde parce qu'il ne leur est plus acceptable. Ensemble, ils forment une première communauté et partent en quête d'un lieu d'apaisement. Au cours de ce voyage ils tenteront de trouver ce lieu par des chemins sinueux, égarés, introspectifs, au moyen de rituels ou de prières réinventées qui les mèneront chaque fois à l'échec.

L'ERMITE – Existe-t-il ce lieu qui soulage ceux qui souffrent ? Où s'arrêter, où se taire ?

Acte II

Dans l'acte II, la <u>première communauté</u> finit par trouver le lieu du théâtre, dans lequel ils étaient depuis toujours, déjà occupé par une femme nommée la Sybille et par les musiciens. Ensemble ils tentent de se réconcilier avec le monde par le biais d'une célébration qui finit par se confondre avec le spectacle luimême.

LA SIBYLLE - Je commence, et je ne finis pas. Je commence dans la nuit du sang. Je commence dans les yeux qui se ferment, dans le bras qui se lève, dans les doigts qui s'écartent. Je suis la nuit lumineuse qui unit tout.

Pour la <u>première communauté</u> il s'agit aussi bien d'un voyage physique, de la quête d'un lieu réel, que d'un voyage intérieur. Lorsqu'ils décident de quitter le monde, ils sont chargés d'un état lourd et criant. C'est au fur et à mesure du voyage qu'ils pourront parvenir à un état d'apaisement. Le spectacle progresse ainsi vers les origines du théâtre et du besoin humain de saisir le monde en le sublimant, en chantant ses douleurs.

Les **cinq danseurs** sont des personnages mais leur langage n'est pas théâtral. Leur langage principal est la danse, et la musique qu'ils incarnent. Ils ont pour chacun un vocabulaire expressif, des manières de se mouvoir ou d'incarner la pièce qui définit leur identité.

Les **deux personnages principaux du livret sont l'Ermite, et la Sybille**. Le premier est incarné par Rodrigo Ferreira qui chante et participe à l'action dansée. Et le deuxième est incarné par la danseuse Tatiana Julien et la soprane Léa Trommenschlager. Leur présence est à contre-courant des tendances de la théâtralité opératique.

Les musiciens et le chef d'orchestre Maxime Pascal sont traités comme des personnages et sont mis en scène.

Le chœur, lui aussi mis en scène, se fait l'allégorie de la cité, du monde, du public, à la manière du chœur antique : un ensemble de chanteurs et danseurs qui marchent en cadence dans un espace circulaire.

Septembre 2017

NOTE CHORÉGRAPHIQUE

L'égarement

Toute la question de l'errance s'exprime chorégraphiquement dans l'expression de chemins sinueux, des corps en permanents déplacements, avec des paysages instables en permanente transformation par le fait de l'écoute des autres.

L'écoute

La formation de la communauté s'exprime par l'écriture du geste qui se développe dans le sens d'une contamination. Chaque geste à investir est supporté par l'autre, comme si l'on n'était qu'un écho ou l'ombre de quelqu'un. Les actions s'entremêlent, dialoguent sourdement entre elles, ou sont reliées par l'espace. On travaille sur une présence traversée, une conscience pleine au groupe, aux choses, à l'espace plus qu'à soi.

Le dépouillement

Les personnages accèdent à une acuité d'écoute de plus en plus profonde et intérieure, jusqu'à ce que l'écriture parvienne à un niveau de dépouillement extrême : le sujet est dépouillé d'une incarnation trop pleine. Il n'est plus au devant de l'écriture, il est atteint, ouvert et perméable. Un état proche du recueillement, une danse de la prière. Un endroit où plus rien ne pèse, les corps sont suspendus et dilatés dans l'espace.

Le circulaire

Pour trouver un lieu, les interprètes au plateau voyagent aussi dans différentes expressions de chemins circulaires, d'engrenages inspirés du mouvement des planètes ou des spirales intérieures. La musique et la danse prennent une dimension tourbillonnante, et l'expression concrète et symbolique du rond.

NOTE MUSICALE

La musique raconte la transformation dans le temps de l'état intérieur des personnages. Les danseurs représentent des personnages muets, leurs seuls moyens d'expression sont leur corps, la danse, et la musique qu'ils incarnent qui nous transporte dans leur monde intérieur et ses transformations. La musique n'est donc pas uniquement un choix esthétique qui accompagne une action scénique ou viceversa, c'est leur langage, leur vie. La deuxième intention est d'ancrer cette histoire qui peut sembler un peu archaïque dans le présent. Pour ce faire, je collabore avec Axel Rigaud qui joue des synthétiseurs analogiques issus de la musique électro-ambiante. J'élargis ma palette pour chercher une zone entre le vaste héritage de la musique écrite et l'héritage plus populaire.

La musique d'*Initio* commence dans un état chargé, viscéral qui se dépouille petit à petit au fil des scènes et tend même vers le sourire. Dans la scène 3 on aura un air «Alla Freddie Mercury» par Rodrigo Ferreira, contre-ténor (l'Ermite), qui donnera naissance au rituel festif au vide qui clôt le premier acte. Dans la scène 2 de l'Acte II, la rencontre de deux mondes fera surgir une fête électronique, par les synthétiseurs, accompagnée des quelques faibles tenues instrumentales faisant des harmonies micro-tonales douces et intimes. Après cette fête électronique, la scène se clôt par un duo lyrique de grande intensité entre l'Ermite et la Sibylle (Léa Trommenschlager, soprano).

Depuis 2012, Tatiana Julien collabore avec Pedro Garcia-Velasquez et l'orchestre Le Balcon. Ensemble, ils renouent avec le sens de communauté, d'alliance originelle, et aspirent à l'utopie d'une œuvre d'art totale.

Le Balcon est un orchestre sonorisé à géométrie variable, fondé par le directeur musical Maxime Pascal, l'ingénieur du son Florent Derex, les compositeurs Juan-Pablo Carreño et Pedro Garcia-Velasquez et le pianiste et chef de chant Alphonse Cemin. Il réunit de nombreux chanteurs solistes, une trentaine d'instrumentistes, des compositeurs, des ingénieurs du son et s'entoure en fonction de ses projets de vidéastes, metteurs en scène et chorégraphes. Le Balcon crée des spectacles naviguant entre la musique d'aujourd'hui, le répertoire classique et les expériences les plus troublantes des musiques actuelles. Il définit ainsi une action musicale qui abolit les frontières entres le public et les interprètes. L'orchestre est sonorisé, en lien avec leur vision du spectacle musical qui doit être une expérience saisissante et radicale pour les auditeurs. Cette notion du spectacle total leur vient, de l'intégration naturelle pour notre génération du haut-parleur, du cinéma, mais, aussi des opéras de Wagner et Stockhausen.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

C'Interscribo & Tatiana Julien - chorégraphe et interprète

À la croisée des influences, la C'Interscribo tente de faire émerger un dialogue fécond entre son écriture chorégraphique et d'autres mediums artistiques. Tatiana Julien, chorégraphe et interprète de la compagnie y co-signe ses dernières créations avec le compositeur Pedro Garcia-Velasquez, la metteur en scène Marine De Missolz, l'écrivain Alexandre Salcède toujours en quête de formes spectaculaires hybrides qui s'interrogent sur de nouvelles manières de raconter le monde.

C'est dans cette veine là que Tatiana Julien se frotte depuis plusieurs années au concept et à la réalisation d'installations choré-

graphiques pour des espaces non dédiés : patrimoine, musées, jardins, halls... Avec ces projets hors cadres, elle lance différents dispositifs qui invitent le public à explorer la danse de l'intérieur, notamment au travers de formes participatives, interactives ou immersives. En mars 2017 elle invente le concept de la Cité (éphémère) de la danse, invité au MAC VAL dans le cadre du projet européen Dancing Museums auquel elle participe pendant 2 ans.

La C'Interscribo - Tatiana Julien est artiste associée à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et à Art-danse - CDC Dijon Bourgogne Franche-Comté.

Ses spectacles principaux sont par chronologie la *Mort & l'Extase* - pièce pour 10 danseurs, 1 contre-ténor et 15 amateurs, nus et acteurs d'un tableau extatique. *Douve* — pièces co-écrites avec le compositeur Pedro Garcia-Velasquez et l'écrivain Alexandre Salcède, aux abords de l'expressionnisme. *Ruines* — Solo d'1 heure interpété par Tatiana Julien et co-écrit avec la metteur en scène Marine De Missolz. *Initio, opéra chorégra-phique*, par Tatiana Julien, Pedro Garcia-Velasquez et Le Balcon, qui connaît deux versions : l'une avec musique enregistrée, pour 5 danseurs et 1 chanteurs ; l'autre avec musique LIVE pour 5 danseurs, 2 chanteurs, 6 musiciens et 1 chef d'orchestre qui sera créée le 29 novembre 2017 au Théâtre National de Chaillot.

Durant le projet Dancing Museums 2015-2017, Tatiana Julien a créé au musée du Louvre en mars 2016 *Prière de ne pas détruire* avec 10 amateurs et 4 autres chorégraphes. Elle a également performé à la National Gallery, au musée Boijmans à Rotterdam, à la Gemälde Galerie à Vienne, au museo Civico et au musée d'Arte Sella en Italie.

Prochainement, Tatiana Julien créera une installation chorégraphique pour habiter les espaces non dédiés, *Turbulences*, avec les Monuments nationaux et le festival June Events, et un nouveau spectacle interactif, *Manifestes pour la création*, quatuor de performers conçu pour partager le lien entre la création, l'artiste et le politique.

Pedro Garcia-Velasquez - compositeur

Pedro Garcia-Velasquez commence par l'étude du violon puis étudie la composition à l'Université Pontificale Javeriana de Bogota dans la classe de Harold Vasquez-Castañeda. Après un passage au CRR de Boulogne-Billancourt, il sort diplômé du Conservatoire de Paris. Pedro Garcia-Velasquez cherche à développer un nouveau concept de concerts de musique contemporaine et crée avec Alphonse Cemin, Maxime Pascal, Juan-Pablo Carreño et Florent Derex l'ensemble Le Balcon, en 2008. Avec cet ensemble il mène une réflexion sur la création musicale, le concert, le spectacle et le rapport au public. Ses pièces principales sont *Plip* (2012), *Moro de Venecia, Lieux Perdus : Théâtre*

acoustique I (2014) et *Fête dans le vide : Théâtre acoustique II* (2015). La rencontre entre la musique de Pedro Garcia-Velasquez et la danse de Tatiana Julien – avec *Douve* (2013), puis *Ruines* (2014) – s'inscrit dans cette volonté de décloisonner les catégories artistiques.

Pedro Garcia-Velasquez est le lauréat du Prix Cardin 2016 décerné par l'Académie des Beaux-Arts, Institut de France.

Maxime Pascal - directeur musical

Né de parents musiciens, Maxime Pascal débute dès ses neuf ans l'apprentissage du piano puis du violon dans sa ville de Carcassonne, avant de le poursuivre à Tarbes et à Bayonne. Il est ensuite admis au CNSM de Paris dans les classes d'écriture et d'érudition. Il ressent rapidement la nécessité de diriger, et s'inscrit dans la classe de direction d'orchestre de François-Xavier Roth. Encore étudiant, il fonde en 2008 l'orchestre Le Balcon (nommé d'après la pièce de Jean Genet), conjointement avec les compositeurs Pedro Garcia-Velasquez, Juan-Pablo Carreño et Mathieu Costecalde, le pianiste chef de chant Alphonse Cemin et l'ingénieur du son Florent Derex. La particularité de cet ensemble orchestral à géométrie variable, particulièrement tourné vers la musique contemporaine, est de faire

appel aux techniques de sonorisation. Maxime Pascal, fortement influencé par la reproduction sonore enveloppante des salles de cinéma, souhaite imprimer à la musique un « geste d'augmentation », renforçant ses effets sur des auditeurs englobés dans un spectacle total. Il collabore par exemple avec Pierre Boulez afin de présenter une version sonorisée du *Marteau sans maître* en 2011. Le théâtre Athénée - Louis Jouvet devient lieu de résidence pour Le Balcon, et accueille une version de concert et sonorisée de l'opéra *Ariane à Naxos* de Richard Strauss en 2013.

Maxime Pascal est également directeur musical de l'Orchestre Impromptu. Il est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis septembre 2010. En mars 2014, il est le premier Français à remporter le Young Conductors Award du Festival de Salzbourg, jeune concours de chefs d'orchestre déjà très en vue.

LES DANSEURS

Brigitte Asselineau - danseuse

Brigitte Asselineau étudie les techniques Graham, Limon et Nikolaïs avec Christine Gérard avant de rejoindre le CNDC d'Angers en 1980 dirigé par Alwin Nikolaïs. Auprès d'Anne Koren, Jean Pomarès et Ruth Barnes, elle étudie la technique Cunningham. Elle est interprète auprès de Christine Gérard, Daniel Dobbels avec lequel elle cofonde la compagnie De L'entre-deux en 2000, Odile Duboc et Nathalie Collantes.

Elle présente en solo ou avec d'autres danseurs des conférences dansées : *Mon sujet* et *Non-dit* (2004-2005). Depuis 2006, elle établit une nouvelle collaboration avec Serge Ricci. Elle danse dans *Je n'ai pas voulu mourir, Des arbres sur la banquise, Au bord de l'oubli*

et *L'aire du temps*. En 2008, elle a obtenu une bourse de la DMDTS pour un projet de recherche pédagogique intitulé Tissage et parentèle. De 2009 à 2014, elle a été en résidence longue à Art Danse CDC Bourgogne. Elle est artiste associée aux Quinconces-L'espal depuis 6 ans. Elle a signé de nombreuses créations chorégraphiques amateurs à L'espal depuis 15 ans.

Christine Gérard - danseuse

Personnalité incontournable de la danse contemporaine en France, Christine Gérard mène une recherche tant sur le plan pédagogique que chorégraphique depuis plus d'une trentaine d'années. Impliquée dans les débuts de la danse contemporaine des années 70, elle fonde en 1974 avec Alex Witzman-Anaya la compagnie ARCOR dans laquelle elle créé plus d'une quarantaine de chorégraphies de 1975 à 2015. Elle est interprète essentiellement chez J. Robinson, F. et D. Dupuy, chez S. Buirge. Entre 1970 et 1980 elle danse aussi pour F.Verret, L. Macklin, J. Pomares, A. Witzman Anaya. Elle danse pour D. Dobbels dans Sans connaissance et L'écart puis un solo Un temps rare en 2008. De 2012 à 2014 La jeune fille

et la mort de T. Lebrun. De son goût de la transmission, elle organise des cours réguliers pour les professionnels à paris de 1981 à 1989. Après l'obtention de son CA en 1989, elle enseigne pendant 22 ans au CNSMDP. Elle a dirigé de nombreux stages nationaux et internationaux. Récemment elle s'engage dans des projets de formation et de création à Micadanses, au CND, au RIDC et à L'Espal.

Yoann Hourcade - danseur

Après avoir commencé la danse à l'Île de la Réunion avec Sandrine Chaoulli, il suit une formation au CNSMD de Paris, où il développe un goût certain pour l'improvisation au contact de professeurs comme Christine Gérard ou Didier Silhol et s'initie au théâtre auprès d'Annette Barthélémy.

En 2012, il danse des pièces de A. Preljocaj, H. Sheshter et participe à une création de Thomas Lebrun au sein du Junior Ballet du Conservatoire. À travers différents stages et masterclass, il aborde le travail de chorégraphes tels que A. T. de Keersmaeker, J. Leighton, T. Brown.

Il rejoint la C'interscribo / Tatiana Julien en 2010 pour la création de *La Mort et l'Extase* et participe au projet *MotherTong* avec Edmond Russo et Shlomi Tuizer, dans le cadre de Marseille Provence 2013. En 2014, il créé *Ordalie* avec la compagnie l'Infini Turbulent (Thomas Chopin), la pièce 14 avec Didier Theron et il rejoint la Presque Compagnie pour la création de *Oubli Total*. Il travaille maintenant avec Maxence Rey sur *Le Moulin des Tentations* et retrouve Tatiana Julien pour la création de *Initio*.

ESPACE DES ARTS HORS LES MURS SCHE NATIONALE CHALON-SUR-SAÖNE

Benjamin Forgues - danseur

Benjamin Forgues, danseur, est originaire des Pyrénées. Il intègre le CNSMD à l'âge de 15 ans. Diplômé en 2007, il entre au Junior Ballet du conservatoire. Entre 2008 et 2011, il travaille pour la Cie&co. de Camille Ollagnier, la Cie Eco d'Emilio Calcagno et la Cie Nans Martin & Mathilde Rondet. En 2009, avec le groupe des Talents Danse ADAMI, il reprend aimez-vous Schubert? de Valérie Rivière et créé Figures(s) de Serge Ricci. Cette même année, il part au Japon et prend des cours de danse Butoh avec Yoshito Ohno. En 2010, Il travaille au sein du collectif de chorégraphes PARC et présente Echoes et Saubresauts. En octobre 2011, suite à sa formation pédagogique au CND

de Lyon, il obtient son Diplôme d'État de professeur de danse contemporaine. Dernièrement, il a dansé avec le Groupe Urbain d'Intervention Dansée (GUID) d'Angelin Preljocaj et participe à la re-création de *Pavane* de la Cie La Collective à Toulouse. Benjamin est interprète pour la C'Interscribo / Tatiana Julien, notamment dans la pièce *La Mort & l'Extase*.

LES CHANTEURS

Rodrigo Ferreira - contre-ténor

Rodrigo Ferreira a été formé au Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris créé par Laurence Équilbey, puis se perfectionne auprès de Christiane Patard et Elène Golgevit. Lauréat HSBC de l'Académie Internationale du Festival d'Aix-en-Provence, il participe aux créations de *Thanks to my Eyes* d'Oscar Bianchi et Joël Pommerat puis de *Written on Skin* de George Benjamin et Martin Crimp. En 2013, au Festival d'Aix-en-Provence, il interprète Peritoo dans *Elena* de Cavalli dirigé par Leonardo García Alarcón.

Il crée en 2012 le rôle-titre de l'opéra *Re Orso* de Marco Stroppa avec l'Ensemble Intercontemporain dirigé par Susanna Mälkki et avec la mise en scène de Richard Brunel. D'autres interprétation s'ensuivront : en 2013, Albin dans *Claude* de Thierry Escaich et Robert Badinter, dirigé par Jérémie Rhorer et mis en scène par Olivier Py, *Le marteau sans maître* de Pierre Boulez avec Le Balcon dirigé par Maxime Pascal, Yuko Akita dans *Neige* de Catherine Köntz. En 2014, il interprète Woyzeck dans *Chantier Woyzeck* d'Aurélien Dumont, Madame Irma dans la création *Le Balcon* de Peter Eötvos et Jean Genet, Teramene dans *L'Eritrea* de Cavalli, mise en scène d'Olivier Lexa et dirigé par Stefano Montanari et encore en 2014 et 2015, Le Renard et Le Serpent dans *Le Petit Prince* de Michaël Lévinas dirigé par Arie Van Beeck et mis en scène par Lilo Baur.

En danse-théâtre, depuis 2006, il donne de nombreux spectacles avec des personnalités telles qu'Éric Durand et sa compagnie Le Théâtre Décomposé, Tatiana Julien et, plus récemment, avec la chorégraphe Robyn Orlin. Parmi ses projets futurs citons Greygor Samsa, rôle titre dans la création de *La Métamorphose* de Michaël Lévinas d'après Kafka avec Le Balcon, un récital à l'auditorium du Musée d'Orsay avec Paul Goussot, un récital *Duetti Veneziani* avec la soprano Giulia Semenzato à La Fenice à Venise, tournée à Cuba avec l'ensemble Desmarest etc.

ESPACE DES ARTS HORS LES MURS SCHE NATIONALE CHALON-SUR-SAONE

Léa Trommenschlager - soprano

Léa Trommenschlager découvre sa passion pour l'opéra en 2000 sur la scène de l'Opéra de Strasbourg, dans *Hänsel und Gretel* d'Humperdinck - mise en scène Lukas Hemleb. En 2005, elle intègre le Conservatoire de Strasbourg où elle a pour professeur Henrik Siffert. Après deux ans auprès de la soprano Françoise Kubler, elle obtient ses prix et intègre en septembre 2010 la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin où elle étudie auprès de Norma Sharp. Elle continue de se former avec J. Chuilon à Paris et auprès du chef E. Scholz à Berlin; et reçoit également les conseils de D. Fischer-Dieskau, C. Schäfer, J. Varady, D.Upshaw, I. Bostridge et M. Caballé. Léa s'associe très régulièrement à des projets

de création contemporaines avec des compositeurs de sa génération. Dans les répertoires de la mélodie et du Lied, elle a le plaisir de travailler avec les pianistes Thomas Besnard, Alphonse Cemin, Alexander Fleischer, Elizabete Šīrante et Jonathan Ware. À l'été 2011, elle est sélectionnée pour participer à l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence, et est lauréate HSBC. A l'opéra, on a pu l'entendre dans l'opéra d'A. Lavandier De la Terreur des Hommes créé à Paris avec Le Balcon, ainsi qu'en Cleopatra (Giulio Cesare) de Haendel à Berlin. En 2012, Léa poursuit la tournée du spectacle autour de la correspondance d'Erik Satie, mis en scène par Jean Bellorini. En 2013, elle chante dans Wie man findet, was man nicht sucht à la Tischlerei du Deutsche Oper de Berlin – mise en scèen M. Höppner- ainsi que le rôle-titre dans Ariane à Naxos de Strauss à l'Athénée à Paris -mes B. Lazar -, avec Le Balcon, direction Maxime Pascal, puis chante Fiordiligi dans Cosi fan Tutte – mise en scène Margita Zalite, à la Tischlerei du Deutsche Oper de Berlin. En 2014, elle intègre la production Doppelgänger – mise en scène D. Marton – créée au Schauspiel Stuttgart. À l'été 2014, Léa est invitée à se produire en récital aux festivals d'Aldeburgh, au Samuel Beckett - Happy Days Festival avec le pianiste Julius Drake et au Festival d'Aix-en-Provence où elle chante notamment les Vier Letzte Lieder de Strauss sous la direction d'Alain Altinoglu. Pour la saison 2014/2015, on retrouvera la soprano à l'Opéra de Lille, au Théâtre de l'Athénée à Paris, à la Konzerthaus de Berlin, au Quatre Saisons à Gradignan, au Salins à Martigues, à La Criée à Marseille ainsi qu'au Tchekhov Festival de Moscou.

Septembre 2017

ACTIONS DE SENSIBILISATION AUTOUR DE INITIO

PROJET PARTICIPATIF AVEC CHŒUR AMATEUR

Initio [Live] sera créé pour 14 interprètes (5 danseurs, 2 chanteurs, 6 musiciens, 1 chef d'orchestre) mais aussi avec un chœur amateur d'environ 15 personnes (Chœur Calligramme pour Chaillot), qui interviendront à certains moments clés. Ils seront à la fois placés hors du plateau, mais auront aussi des moment mis en scène, au plateau, via des mouvements ou gestes simples et accessibles à tous. À l'image du chœur Antique, ce groupe est constitue une masse de corps chantants et mouvants.

Pour chaque diffusion, nous souhaitons intégrer un chœur amateur local au spectacle, à travers des ateliers comme suit :

· (1 x 2h) Travail de la partition de - avec Pedro Garcia-Velasquez

Après lecture en amont de la partition avec leur chef de chœur. Cette partition serait celle du chœur d'*Initio*. (2 moments clés).

- (2 x 3h) Atelier d'improvisation sur la base de cellule musicale donnée + mise en corps dans l'espace
- avec Tatiana Julien et Pedro Garcia-Velasquez

Ces ateliers permettront aux choristes à explorer l'improvisation vocale simple selon un structure donnée mais aussi de rentrer dans de s'initier au mouvement.

- Restitution d'atelier et Jeu / Générale + Jour J (représentation)
- **[optionnel]** on pourra poursuivre le cycle d'ateliers avec 1 ou 2 ateliers musique-danse (ateliers de pose dans l'espace qui seront faites par les musiciens par exemple) ou encore l'histoire du chœur antique.

ATELIERS POUR MUSICIENS INSTRUMENTISTES autour de la scène de « poses » d'Initio, Acte II Scène 3

l'effectif de la scène : Cl. sax. vl. vlc. ctb.

On tente de s'inscrire dans l'espace au travers d'un état de corps traversé, qui se fond. Peut se faire avec d'autres effectifs de chambre comme quatuor à cordes, ou autres avec des extraits d'autres pièces du compostieur arrangés pour l'occasion.

• (1 x 3h) mais préparation de la partition en amont - avec Tatiana Julien et Pedro Garcia-Velasquez

PARCOURS PÉDAGOGIQUE MUSIQUE ET DANSE

Ateliers et masterclass danse pour les collèges, lycées, conservatoires. Ces ateliers se dimensionnent en fonction des classes et des partenaires. Ce parcours développera la question du lien musique et danse dans la création contemporaine dans un travail d'exploration et de développement de matières qui peut aboutir à une restitution des élèves. Le parcours joue sur la transversalité en traversant plusieurs domaines artistiques et disciplines pédagogiques. À noter, les ateliers ne nécessitent pas de pratique préalable de la danse – ils visent la découverte de ce champ artistique. Au fil de ce parcours, les élèves auront l'opportunité de développer leurs capacités d'analyse, d'affiner leurs références personnelles, de découvrir plusieurs œuvres via différents canaux et de co-construire une courte forme artistique.

• 5 à 10 séances de 3h, ateliers d'improvisation-composition artistique.

ATELIERS AUTOUR DU LIVRET D'OPÉRA

Alexandre Salcède, le librettiste aussi professeur agrégé de français, disponible durant les vacances scolaires parisiennes, peut intervenir en collèges, lycées, Universités de lettres sur des ateliers d'écriture, et développer le lien entre le livret et le plateau, la danse et la musique.

Éléments techniques et pratiques

Initio [LIVE]Plateau requis = 12m * 12mNous consulter pour des dimensions inférieures.

Contacts

ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE CHALON-SUR-SAÔNE

Production et diffusion :

Philippe Buquet - Directeur 03 85 42 52 00 Géraud Malard - Secrétaire général 03 85 42 52 16 / 06 21 97 63 86 geraud.malard@espace-des-arts.com

Technique:

Emmanuel Bretagnon: 06 46 49 52 08 emmanuel.bretagnon@espace-des-arts.com

Communication:

Pauline Sallet: 03 85 42 52 17 pauline.sallet@espace-des-arts.com

C'INTERSCRIBO | TATIANA JULIEN

Tatiana Julien: 07 60 30 91 50 tatiana.julien@cinterscribo.com

Diffusion et développement :

Fanny Hauguel: 06 77 13 79 13 fanny.hauguel@cinterscribo.com

LE BALCON

Florent Derex florent.derex@lebalcon.com