

GUALTIERO DAZZI

Survivance des illusions

(2017/18)

**Spectacle Multimédia en forme de Poème Anamorphosique
Pour voix de femme, Euphone soprano, Euphone basse, Multiphone,
9 bols chantants tibétains, 13 gongs thaï,
dispositif électronique (sons fixes, temps réel et spatialisation),
scénographie et images vidéo**

Livret d'Élisabeth Kaess d'après *Iconostases* de Christian Vogels

Les illusions, même affaiblies et démasquées par la raison, n'en subsistent pas moins dans le monde et forment l'essentiel de notre vie. Et il ne suffit pas de les connaître toutes pour les perdre, même si l'on en connaît la vanité. Une fois perdues, il en demeure néanmoins toujours une racine vigoureuse et, continuant à vivre de la sorte, elles refleurissent en dépit de l'expérience et des certitudes acquises.

Giacomo Leopardi, *Zibaldone*, Paris, ALLIA éd., 2003, p. 167

GUALTIERO DAZZI

Survivance des illusions

Spectacle Multimédia en forme de Poème Anamorphosique

- **Soprano : Allia Sellami**
- **Frédéric Bousquet : Euphone soprano, 4 Bols chantants tibétains, Multiphone**
- **Marc-Antoine Million : Euphone basse, 13 Gongs thaï, 5 Bols chantants tibétains**
- **Texte : Elisabeth Kaess Lectures anamorphiques d'*Iconostases* de Christian Vogels**
- **Scénographie et images : Marie-Anne Bacquet**
- **Lumières : Marc Lapperrouze**
- **Multidiffusion : David Mascunan**
- **Dispositif électroacoustique RIM : Oudom Southammavong - Art Zoyd Studio**

Résidences de Création :

- **Echantillonnage (Vicq sur Breuilh - Hope) du 21 au 23/09/17**
- **Electroacoustique - (Art Zoyd Studio - Valenciennes) du 2 au 4/10/18, du 6 au 010/10/2017 et du 19 au 25/5/18**
- **Studio numérique images – (Le Manège Scène Nationale Maubeuge) – du 20 au 28/4/18 et du 29/10/18 au 4/11/18**
- **Répétitions musicales en acoustique (Vicq sur Breuilh - Hope) - du 16 au 21/7/18**
- **Résidence de création - Le Manège Scène Nationale Maubeuge - (Plateau Tutti) du 29/10/18 au 4/11/18 et du 12 au 15/11/18**

Création :

15 Novembre 2018. Le Manège Scène Nationale Maubeuge dans le cadre du Festival « Via 2018 »

Diffusion :

- **Saisons Contemporaines – Le Vieux Château, Festival « Mille et une notes » Vicq sur Breuilh (juillet 2019)**
- **D'autres diffusions en négociation pour la saison 19/20.**

Le projet Survivance des illusions fait l'objet d'une commande d'Art Zoyd 3 et a reçu l'aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture

Production : ENSEMBLE HOPE dans le cadre du cycle « ANAMORPHOSE »

Coproduction Art Zoyd 3 - Centre Transfrontalier de Productions et Créations Musicales, Le Manège - Scène Nationale de Maubeuge.

Survivance des illusions

S'inscrivant dans la série des *Anamorphoses* produites par l'Ensemble Hope, *Survivance des illusions* est un *objet théâtral non identifié*, mettant en jeu une voix de femme, dont la vocalité voyage du chant traditionnel indien à l'opéra, l'instrumentarium historique de l'ensemble Hope (Euphones, Cristal, Structure sonores) et des métaux traditionnels asiatiques, tout en articulant l'ensemble avec un dispositif électronique sonore, agissant en studio et en temps réel, ainsi qu'une scénographie vidéo.

Tout le corps est impliqué, celui des musiciens comme celui du spectateur.

La propagation des vibrations dans l'air et dans la matière n'est pas seulement une affaire d'oreille. Un espace d'écoute très spécial, à la recherche d'une certaine forme de synesthésie qui met en évidence les phénomènes acoustiques de glissement et de transformation par le biais d'anamorphoses vidéographiques, lumineuses et temporelles, fera de ce spectacle **une œuvre totale**, mariant une image en parfaite adéquation avec la musique, changeante et séduisante, aiguisée comme une lame et mouvante comme un reflet, projetée dans une scénographie qui invite à une réception sensorielle totale.

Survivance des illusions est conçu comme un *rituel imaginaire* : quatorze stations guident l'œil et l'écoute au travers d'un voyage initiatique qui relie l'ancestral des sonorités **traditionnelles** aux vibrations inouïes créées par l'ordinateur. La composition du temps et de l'espace devient un poème en perpétuel renouvellement qui active chez le spectateur un système de représentation le renvoyant à une image intérieure, mais dont il ne peut savoir si c'est une déformation du réel ou une réalité déformée : en ébranlant ses certitudes, il fait surgir et (sur)vivre l'illusion utopique de pouvoir identifier la source originelle des images sonores et visuelles qui voyagent dans l'espace.

Serait-ce en cet endroit que se loge la racine de nos illusions ? Entre ce que l'on entend et ce que l'on écoute, entre ce que l'on perçoit et ce que l'on se figure ?

- LE COMPOSITEUR - LES MUSICIENS DE L'ENSEMBLE -

GUALTIERO DAZZI

Lauréat du Prix Florent Schmitt de L'Académie des Beaux Arts de l'Institut de France en 2009, du Prix du Studium de musique contemporaine en 1986 et du Prix de la Joven Orquesta Nacional de España en 1992, musicien cosmopolite et polyglotte, Gualtiero Dazzi nourrit son travail créatif d'une très grande diversité d'influences artistiques et culturelles. Ne privilégiant aucun médium, œuvrant aussi bien dans le domaine de la musique instrumentale, vocale, des musiques électroniques actuelles et contemporaines, des musiques traditionnelles et improvisées, du théâtre ou de l'art vidéo, Dazzi cherche à situer son œuvre dans une perspective culturelle la plus ouverte possible.

Il est le compositeur de plusieurs projets scéniques. La création de son premier opéra *La Rosa de Ariadna*, mis en scène par Stéphane Braunschweig, présenté au festival Musica en 1995 à Strasbourg et repris dans une tournée européenne, a été saluée comme l'une de plus importantes réussites lyriques de ses dernières années. En 2004, Gualtiero Dazzi a créé au Théâtre du Châtelet à Paris son quatrième opéra *Le Luthier de Venise*, dont on a écrit qu'il pouvait nous réconcilier avec la création lyrique contemporaine. *Le jeu de la feuille et du vent*, dirigé par Daniel Kawka en 2009 à Paris au Festival Présences de Radio France, puis à Turin par Luca Pfaff, a été sélectionné pour une diffusion radiophonique dans 30 pays. Récemment *Am Saum des Gedankens* pour voix, double chœur et orchestre, a été présenté par l'Orchestre Colonne à l'Eglise Saint-Eustache à Paris. *Tres Cantos*, pour voix, harpe et quatuor à cordes, commande du Festival Les heures musicales de l'Abbaye de Bourgueil, interprété par Sylvia Vadimova et l'ensemble Tm+, a été entendu au Festival Berlioz de La Côte Saint-André en août 2012. En 2013, dans le cadre du Festival Les Détours de Babel à Grenoble, il créé *Montagne Sacrée – Passeurs de Chant*, un projet choral réunissant 4 solistes, un chœur mixte et le Coro Monte Iron, un chœur d'homme chantant le répertoire traditionnel des Dolomites du Trentin (Italie). Créé en avril 2015, *Requiem d'après Anna Akhmatova*, commande de l'ensemble HANATSU miroir, avec le soutien de la Sacem et de la Fondation Salabert. était un projet musical et poétique fondé sur la lecture dramaturgique d'Elisabeth Kaess, et mêlait la voix de la poète russe à un ensemble instrumental, un dispositif électronique, ainsi qu'à une scénographie et des images vidéo signées Marie-Anne Bacquet.

<http://gualtierodazzi.org/>

MARIE ANNE BACQUET, scénographe // plasticienne

Plasticienne et scénographe, Marie-Anne Bacquet a étudié les arts numériques à l'Académie des Arts d'Islande et la scénographie à l'école des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle travaille pour plusieurs compagnies théâtrales et musicales et a créé en 2008 le collectif de performance en vidéo d'animation « Live Animated Orchestra ».

Toute sa recherche porte sur la dématérialisation des images, par la vidéoprojection sur des objets flottants ou insolites, ou par l'intégration de l'artiste composant la vidéo en temps réel afin de créer un décalage entre l'image et ses moyens de construction.

Mais son amour pour la musique la pousse à se familiariser avec les lois de la reproduction sonore et de l'acoustique. Elle apprend au gré des projets, à créer des espaces dédiés à l'écoute.

Sa quête pourrait donc se résumer en cette phrase : faire de l'espace le médium qui réconciliera les yeux et les oreilles...

Voir : Teaser Requiem d'après Anna Akhmatova (Musique Gualtiero Dazzi, Scénographie et Vidéo Marie-Anne Bacquet, Lumières Raphaël Siefert) :

<http://www.youtube.com/watch?v=sVJCeQ9gOOE>

ALIA SELLAMI, Soprano

Artiste aux multiples facettes, Alia Sellami mêle avec la même maîtrise, chant lyrique, contemporain, jazz et arabe. Par passion musique contemporaine et improvisation sont devenues une spécialité exercée dans des spectacles expérimentaux et pluridisciplinaires. Créatrice et interprètes de ses propres Concerts-performances, « Opérateur » Marseille capitale culturelle 2013, « l'autre et moi » MUCEM 2015....

Elle compose aussi pour le théâtre, la danse, le cinéma ainsi que pour divers ensembles :

le Chœur les Éléments, le Concert Impromptu.

Elle enseigne la technique vocale à l'université de Tunis depuis 2006.

Elle est décorée de l'ordre du mérite culturel Tunisien

MARC ANTOINE MILLON

Percussionniste Compositeur Structuriste. IL étudie la percussion au CNR de Limoges, où il obtient un premier prix.

Il travaille l'improvisation avec Jean-Pierre Legay. Professeur, il enseigne la percussion au Conservatoire de Brive.

En 1981 il rencontre les frères Baschet et participe à la création de percussions multitimbrales.

Il est actuellement l'unique joueur de cristal basse Baschet au monde.

Il cofonde *l'Ensemble HOPE* avec lequel il réalise de nombreuses créations, concerts, évènementiels, musiques expérimentales. Musicien et musicien-comédien, il compose des musiques originales pour l'Ensemble, le théâtre, le théâtre radiophonique et la danse. Il conduit des expériences originales sur la construction de structures sonores et de mises en scène de spectacles.

FREDERIC BOUSQUET

Musicologue, facteur d'instrument, musicien et pédagogue. Il reçoit une triple formation scientifique, pédagogique et musicale (Lauréat du C.N.R. de Toulouse en classe de percussion). Il est un des spécialistes mondiaux des sculptures sonores des frères Baschet, dont il fut l'assistant de 1998 à 2014.

Il est actuellement l'unique joueur de Titanium Euphone au monde.

Au sein de la société TitaniumSound®, il conçoit le premier instrument en Titane en 2010. Il poursuit une activité musicale internationale, notamment au sein des *ensemble HOPE* et *Troubadours Art Ensemble*, et de *l'Ensemble STOLON* dont il est le directeur artistique. Il est l'auteur de publications scientifiques et d'un livre-disque « HORROX » publié en 2010 aux éditions CLAPAS / TrobaVox.

Ensemble HOPE

Fressanges

87 260 Vicq sur Breuilh France

Tel : +33 5 55 00 60 86 Tel : +33 6 03 32 22 38

<http://fr.youtube.com/user/hopensemble>

<http://www.facebook.com/profile.php?id=100003345747297>

mailto : contact@hopensemble.eu

<http://www.hopensemble.eu/>

L' **Ensemble HOPE** se consacre à la création musicale d'aujourd'hui. Musiques savantes et improvisées où sont associés les instruments classiques, contemporains et les nouvelles technologies électroacoustiques.

Le Cristal et les Sculptures Sonores Baschet, **le Titanium Euphone** sont la base du parc instrumental. Les créations musicales produites sont concentrées autour de ce patrimoine encore méconnu.

La production de concerts et de spectacles interdisciplinaires, le développement d'une nouvelle pédagogie associée à la pratique de l'instrumentarium pédagogique sont les grands axes artistiques.

Les créations de l'ensemble HOPE ont été présentées sur le continent Européen (Danemark, Allemagne, Belgique, France, Espagne, Suisse, Grèce), sur le continent Asiatique (Chine) et en Amériques (Etats Unis d'Amérique, Brésil, Colombie).

L'ensemble travaille en étroite collaboration avec les acteurs de la facture instrumentale contemporaine, et particulièrement la société TitaniumSound™. En 1791, Ernst Friedrich Chladni (1756-1827) invente l'*Euphone*. Sur le même principe, dans les années 50, les sculpteurs sonores Bernard (1917-2015) et François (1920-2014) Baschet inventent l'*orgue de verre Lasry-Baschet*, dénommé *orgue de cristal*, puis finalement *Cristal Baschet*. Aujourd'hui, l'ensemble Hope s'attache à développer une nouvelle génération d'*Euphones*, toujours plus interactifs. Ce travail passe par une étroite collaboration entretenue avec des compositeurs vivants, pour la création d'un répertoire original, des ingénieurs acousticiens, des artistes impliqués dans l'élaboration et la diffusion de nouvelles technologies en lien à l'image et au geste sonore.

*Rares sont les instrumentistes qui se consacrent à l'art de ces instruments.
L'ensemble HOPE est mû avant tout par son goût pour la création musicale contemporaine.*

voir et entendre Ensemble HOPE : <http://fr.youtube.com/user/hopensemble>