

ALORS

*FRESQUE MUSICALE
POUR QUATUOR À CORDES
& PERCUSSIONS*

QUE

L'HOMME

BLANC

*ŒUVRES DE
KEVIN VOLANS
BRYCE DESSNER
& FUBASSE*

*QUATUOR LIGER
HUGGO LE HÉLAN
L'ATELIER PARADES*

DORT

INTRODUCTION

Alors que les nations "du Nord" sont confrontées à une crise identitaire profonde, la recherche des origines prend une résonance particulière à la lumière des vagues d'immigration actuelles. La Musique, à travers le Rythme, la Mélodie et les liens étroits qui les unissent, explore et questionne ces origines communes.

Né d'une rencontre entre un quatuor à cordes et un percussionniste, "*ALORS QUE L'HOMME BLANC DORT*" est un voyage musical qui emmène le spectateur à la source des origines de l'Humanité, à la recherche de ses racines. Par leur désir d'universalité, les compositeurs *Bryce Dessner* et *Kevin Volans* sont le fil conducteur de cette fresque musicale mêlant cordes, percussions et sérigraphie, où les protagonistes racontent ces trajectoires liées à la quête des origines, et interrogent le rapport à l'altérité.

LES ŒUVRES

- BRYCE DESSNER, "*Aheym*" pour quatuor à cordes - 2009
- KEVIN VOLANS, "*She Who Sleeps With A Small Blanket*" pour congas et marimba - 1999
- KEVIN VOLANS, "*White man sleeps*" pour quatuor à cordes - 1985
- FUBASSE, "*Alors que*" pièce pour quatuor à cordes et marimba - 2020

QUATUOR LIGER

- Patrick Fevai, 1er violon
- Solenne Guilbert, 2nd violon
- Gwenola Morin, alto
- Cédric Forré, violoncelle

PERCUSSIONS

- Huggo Le Hénan

SÉRIGRAPHIE SUR SCÈNE & SCÉNOGRAPHIE

- Pierre Verdon, Atelier Parades

DÉROULÉ

Le quatuor de Bryce Dessner, "Aheym" qui signifie "rentrer chez soi" en yiddish, pièce compacte et puissante, ouvre le propos. Dédicée à sa grand-mère juive, le compositeur s'est directement inspiré des mouvements migratoires du peuple juif et de la Shoah. Cette oeuvre utilise jusqu'à l'obsession de courtes formules rythmiques, éléments narratifs de cette fuite devant le nazisme.

Les percussions viennent interrompre cette course, et les oeuvres de Kevin Volans nous plongent dans un univers aux sonorités africaines. Les cinq danses de "White man sleeps" pour quatuor à cordes, à l'origine pour clavecin, violes de gambes et percussions africaines, sont inspirées de musiques et de danses traditionnelles des peuples d'Afrique du Sud (Venda, San, Nyungwe et Lesotho). Kevin Volans s'élève ici contre la dictature blanche ségrégationniste alors au pouvoir en Afrique du Sud en faisant entrer en résonance les imaginaires occidentaux et africains en un langage commun et universel. Ces danses alternent avec les mouvements de "She Who Sleeps With A Small Blanket" pour congas et marimba. Le langage minimaliste des deux pièces entremêlées mettent en miroir quatuor à cordes et percussions, engageant un dialogue musical original. Finalement, cordes et percussions se rejoignent dans une dernière oeuvre écrite pour cette fresque, unissant les protagonistes dans un élan musical commun, un moment de création partagée, où la rencontre avec l'Autre devient possible. L'art de la sérigraphie, qui consiste à reproduire un motif par impression sur divers supports, résonne avec le langage répétitif et minimaliste des oeuvres de Kevin Volans et Bryce Dessner. Au rythme des cordes et des percussions, le sérigraphe imprime des motifs sur de grands tissus dévoilant le procédé de la scénographie, incantant la répétition du motif.

C'est peut-être au milieu du désert du Kalahari que Kevin Volans trouva l'inspiration pour écrire ses oeuvres, là où tout est réduit au strict minimum. C'est peut-être dans ces moments propices à l'écoute et à la réflexion que l'être humain se retrouve plus que jamais face à sa condition, à son environnement et sûrement face à lui-même aussi. Et la musique qui nous fait vibrer est souvent construite à partir d'éléments simples qui nous emportent vers la beauté.

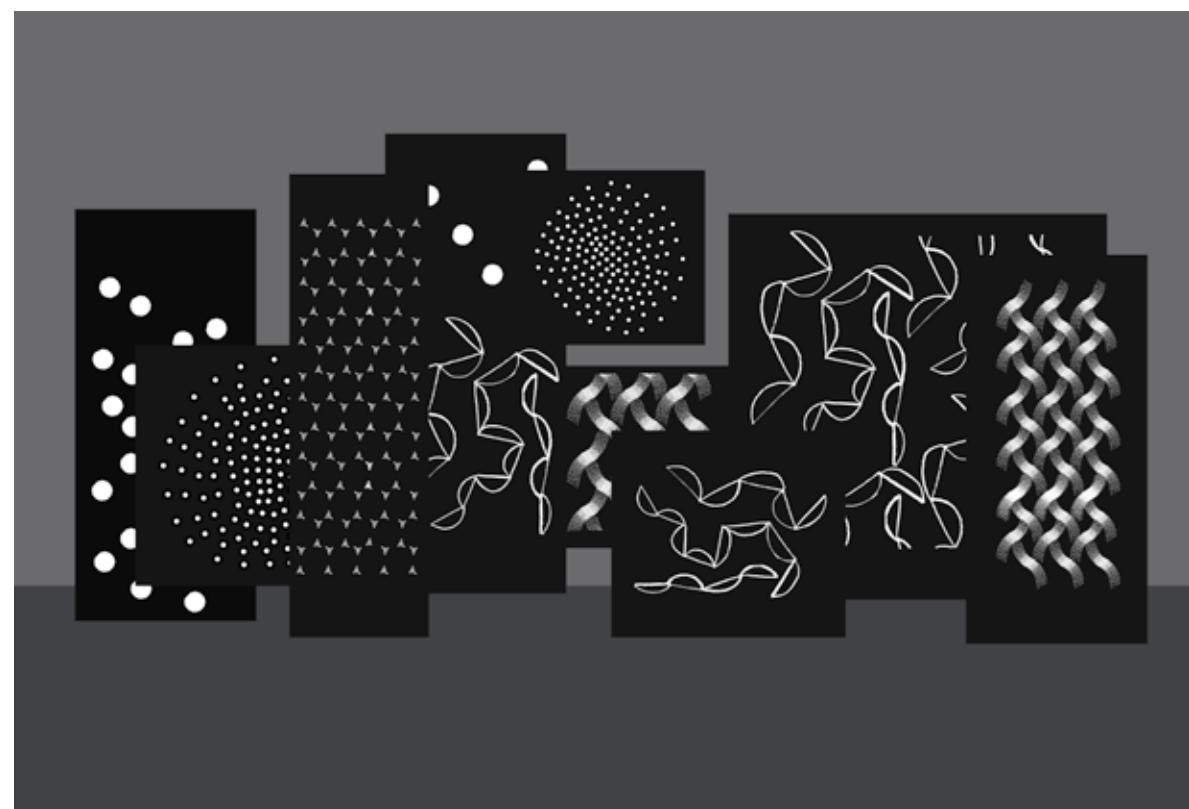
LA SÉRIGRAPHIE SUR SCÈNE

Au cœur du spectacle, Le sérigraphe imprime un pan de tissu posé à plat sur la scène, et au rythme de la pièce, le public voit apparaître un motif et sa répétition. Ce happening ponctue le milieu de la représentation, et illustre la répétition des patterns sonores, permettant la relecture de la scénographie en dévoilant sa fabrication. En conclusion de ce récit commun, cette impression sera hissée avec les autres pans de tissu, projetant l'expérience commune de cette représentation comme partie intégrante de notre démarche artistique. Ainsi, le public est invité à découvrir ce contrepoint des gestes musicaux et picturaux, leurs indépendances, leurs points de convergence, leurs "artisanats".

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie incarne les thématiques fortes des compositeurs, proposant aux spectateurs des jeux graphiques propices à la rêverie. Les motifs et leurs répétitions évoquent l'écriture musicale au coeur des pièces, et chaque graphisme est une interprétation libre de motifs d'Afrique du Sud et d'Europe du Nord, d'époques et d'inspirations diverses. Leur association fait résonner subtilement le langage minimaliste, la confrontation du point et de la ligne, des jeux de contraste et de nuances. La lumière contribue à la mise en espace, colorant les différents univers de cette fresque musicale, mettant en évidence sa narration.

Ci-dessous une esquisse de la scénographie, le travail de création graphique étant à ses prémises. Elle est constituée de grands pans de tissu noir suspendus, imprimés en sérigraphie avec de l'encre blanche. Le choix de cette couleur donne à la création lumière une large place dans l'ambiance colorée de chaque séquence.

BRYCE DESSNER

Bryce David Dessner (né le 23 avril 1976) est un compositeur et guitariste américain basé à Paris, plus connu en tant que membre du groupe de rock « The National ». Ses compositions pour orchestre, chambre et voix ont été commandées par le Los Angeles Philharmonic, l'Ensemble Intercontemporain, le Metropolitan Museum of Art (pour le New York Philharmonic), le Quatuor Kronos, Carnegie Hall, le Festival BAM Next Wave, le Barbican Centre, le Festival international d'Édimbourg, Festival de Sydney...

Dessner a collaboré avec des artistes tels que Philip Glass, Steve Reich, Paul Simon, Sufjan Stevens, Nico Muhly, Jonny Greenwood, Ryuichi Sakamoto, Alejandro González Iñárritu, Justin Peck, Ragnar Kjartansson, Caroline Shaw et Kelley O'Connor, entre autres. Il est le fondateur du festival MusicNOW, cofondateur du festival HAVEN

KEVIN VOLANS

Kevin Volans, né le 6 juillet 1949, est un compositeur sud-africain, associé au mouvement post-minimaliste de composition contemporaine.

En 1972, il est diplômé de l'Université de Witwatersrand à Johannesburg avec un Baccalauréat en musique, suivi par des études supérieures à l'Université d'Aberdeen en Écosse. De 1973 à 1981, il vit à Cologne et étudie avec Karlheinz Stockhausen à la Musikhochschule. Au cours de cette période, entre 1975 et 1976, il sert en tant qu'assistant d'enseignement de Stockhausen.

Pendant cette période, il est associé avec ses contemporains Walter Zimmermann, Gerald Barry et Clarence Barlow pour former l'École de Cologne, l'un des nombreux mouvements musicaux, qui ont plus tard influencé la composition post-minimaliste. Après avoir effectué en 1979 plusieurs voyages d'enregistrement sur le terrain,

de Copenhague et co-commissaire du festival Sounds From à Safe Harbor. Il est membre fondateur du groupe instrumental d'improvisation Clogs et cofondateur de Brassland Records. Il est titulaire d'une maîtrise en musique de l'Université de Yale. Les compositions de Dessner s'inspirent d'éléments de musique baroque et folklorique, de romantisme tardif et de modernisme, ainsi que de minimalisme. Sa voix unique et individuelle en tant que compositeur lui a valu de nombreuses commandes prestigieuses. Dessner réside actuellement à Paris et est de plus en plus actif dans la composition pour grands ensembles et solistes européens. "Aheym" est inspirée par les histoires des grands-parents immigrés juifs de Dessner. L'œuvre a été créée par le Kronos quartet.

Volans a commencé à écrire des morceaux basés sur des techniques de composition africaines. Cette caractéristique le distingue beaucoup des compositeurs de l'époque sur le nouveau circuit européen de la musique. Certaines de ses œuvres telles que *Matepe* et la première version de "*White Man Sleeps*" utilisent des instruments de musique ancienne notamment le clavecin (accordé selon les tonalités africaines) et la viole de gambe. Il réécrit en 1985 cette œuvre "*White Man Sleeps*" pour quatuor à cordes à la demande du Kronos Quartet. Cette version réordonne les mouvements de la version originale et utilise un tempérament occidental classique. Entre 1986 et 1989, Volans est compositeur en résidence à la Queen's University de Belfast. Les œuvres de la fin des années 1980 et du début des années 1990, montrent un détachement de l'influence de la musique africaine, vers une sorte de minimalisme très personnel. Il s'installe en Irlande et devient citoyen irlandais en 1994.

FUBASSE

Derrière ce pseudo, se cache Cédric Forré, le violoncelliste du quatuor Liger. Il prend volontiers la plume pour fixer ses improvisations mais le défi de l'écriture musicale le stimule et le rapproche de la matière musicale qu'il manipule au quotidien en tant qu'interprète.

Compositeur autodidacte, il est fasciné par les modes de compositions présentes dans des œuvres comme la Suite Lyrique d'Alban Berg, l'album In our heads de Hot Chip ou l'Hiver d'Antonio Vivaldi.

On peut citer dans ses productions les plus récentes :

-Le plongeon (2020) pour Flûte seule

-M-Power (2020) pour quatuor de violoncelles

-Alors que (2020) pour quatuor à cordes, marimba, wood-blocks

Il compose aussi de la musique à l'image comme par exemple le travail effectué sur deux courts métrages d'animation Polonais :

- Miasto -1963 pour violon, violoncelle, clarinette, trombone (2018)

- Klatki -1966 pour violon, violoncelle, clarinette, trombone(2018)

Il s'affranchit des codes de la tradition classique en s'inscrivant à la Sacem sans avoir mis les pieds dans aucune classe d'écriture.

Quatuor Liger et Huggo Le Hénan
Image extraite du teaser,
réalisé par Armel Hostiou.

QUATUOR LIGER

Fort de ses 25 ans d'existence, le quatuor Liger, basé à Nantes, fait peau neuve avec l'arrivée ces dernières années de nouveaux membres autour du violoniste fondateur Patrick Févai, permettant la rencontre de quatre personnalités issues d'univers musicaux aussi éclectiques que complémentaires.

La volonté des Liger de transcender les frontières est au cœur du nouveau projet artistique. S'ils continuent à faire résonner leurs accords le long de la Loire dans des salles de concert traditionnelles, les Liger investissent des lieux plus insolites à la recherche de nouveaux publics à qui ils aiment transmettre leur passion de la Musique. C'est ainsi qu'après avoir participé pendant de nombreuses années aux Folles Journées de Nantes, ils se sont produits à l'évènement "du classique au Hangar", un évènement qui délocalise la musique classique dans les bars du Hangar à bananes à Nantes au moment des Folles Journées, permettant une démocratisation de cette musique et une rencontre avec un nouveau public. Les Liger développent des propositions artistiques innovantes en s'appuyant sur un répertoire allant du 18ème siècle à nos jours : de Haydn, père fondateur du quatuor, à Bryce Dessner, en passant par Beethoven, Schubert ou Bartok. Ils collaborent régulièrement depuis de nombreuses années avec la maison d'Angers-Nantes Opéra qui aujourd'hui les invite pour des programmes avec voix, ou des oeuvres originales tel que le quatuor "Nymphaea" de Kaija Saariaho.

Ouverts à toutes les formes d'expression, ils se prêtent volontiers au jeu des rencontres pluridisciplinaires (plasticiens, peintres, comédiens, conteurs). Parmi les projets innovants, on notera la création en 2019-2020 d'une fresque musicale "Alors que l'homme blanc dort", alliant cordes, percussions et sérigraphie autour d'oeuvres minimalistes de Kevin Volans et de Bryce Dessner, un voyage musical qui pose la question de nos origines et de notre rapport à l'Autre.

En parallèle, les Liger proposent diverses formes de médiations culturelles, comme des concerts-conférences à l'Université Permanente de Nantes, et aiment animer la présentation de leurs concerts, en rendant accessibles le répertoire classique à tous les auditoires. Le Quatuor Liger est composé de Patrick Févai 1er violon, Solenne Guilbert 2nd violon, Gwenola Morin alto, Cédric Fonné violoncelle.

ATELIER PARADES

UN STUDIO DE CRÉATION

En 2013, PARADES installe son atelier dans un bâtiment historique : une ancienne manufacture de tricot de la métropole nantaise, La Bonneterie. PARADES envisage la création avec un esprit d'avant garde écologique et philosophique avec des compétences multiples et transversales : graphisme, scénographie et arts plastiques, artisanat en sérigraphie, création de motifs, formation.

COMMANDE SUR-MESURE

PARADES est un lieu ressource pour la création contemporaine. Son atelier permet de produire en sérigraphie, des pièces uniques, de la petite et moyenne série sur tout support plat. Des exemples de commandes sont visible sur le site : atelierparades.fr

ARTISAN D'ART

Parades s'inspire entre autres, de l'Art & Crafts, mouvement britannique des arts décoratifs du XIXème siècle, créé en réaction à l'industrialisation. En mettant sur un plan d'égalité l'artiste et l'artisan, ses protagonistes redonnent leur place à la fabrication artisanale exigeante et à la diversité esthétique. La sérigraphie est une technique d'impression, elle permet de reproduire, couleur par couleur une image à l'aide d'un cadre, sur lequel une toile tendue sert de pochoir. Imprimée à quatre mains sur une table de 11 mètres, la reproduction d'un motif nécessite une dizaine d'étapes minutieuses pour arriver au produit final. Ce savoir-faire rare aujourd'hui est mis au service d'un design épuré, d'une création singulière et forte qui propose une vision à la fois contemporaine et poétique : la beauté du fait main, des matières naturelles et la synthèse graphique.

UNE ÉTHIQUE

La production artisanale permet de réduire l'impact environnemental, en utilisant des matériaux nobles, issus de l'agriculture biologique et raisonnée, fabriqués en France et en Europe, des encres sans solvant, de travailler avec des créateurs locaux et ainsi s'inscrire dans une économie circulaire. PARADES est une marque de la coopérative d'emploi ARTEFACTS, ou l'entreprise est auto-gérée par une centaine d'entrepreneurs/salariés.

atelierparades.fr

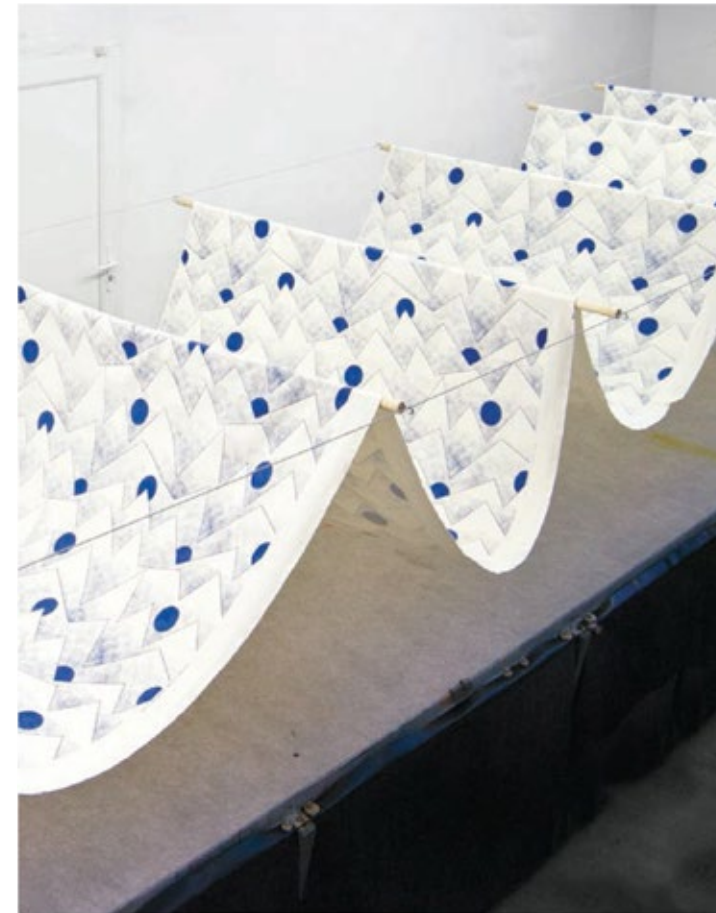
1 - Vue de l'atelier de sérigraphie à la Bonneterie, textile "Oblique " en train de sécher au-dessus de la table d'impression.

Toile de coton bio, 270 gr, 8 mètres.

2 - Affiche "Demi-lune", sérigraphie 2 couleurs, 50 x 70 cm.

3 - Détails affiche "Coquille", sérigraphie 2 couleurs.

4 - Affiche "Chou-fleur", sérigraphie 2 couleurs, 50 x 70 cm.

QUATUOR.LIGER@GMAIL.COM

Gwenola Morin

06 76 88 64 54

Cédric Forré

06 62 29 68 01

ATELIER.PARADES@GMAIL.COM

Pierre verdon

06 20 89 30 30