

Compagnie Khroma
Dialogues avec la lumière #2

Tragédie d'un regard

La colère d'Eurydice

Conception: Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli

Mise en scène, scénographie, lumières: Enrico Bagnoli

Interprétation:

Carlotta Sagna

George van Dam

Marianne Pousseur

Musiques:

György Ligeti: Musica ricercata n° 1, 2, 3 et 7

Henri Pousseur: Mnémosyne (adaptation Marianne Pousseur)

Arnold Schönberg: Pierrot Lunaire N°14 (extrait)

György Kurtág: Drei alten Inschriften N°3

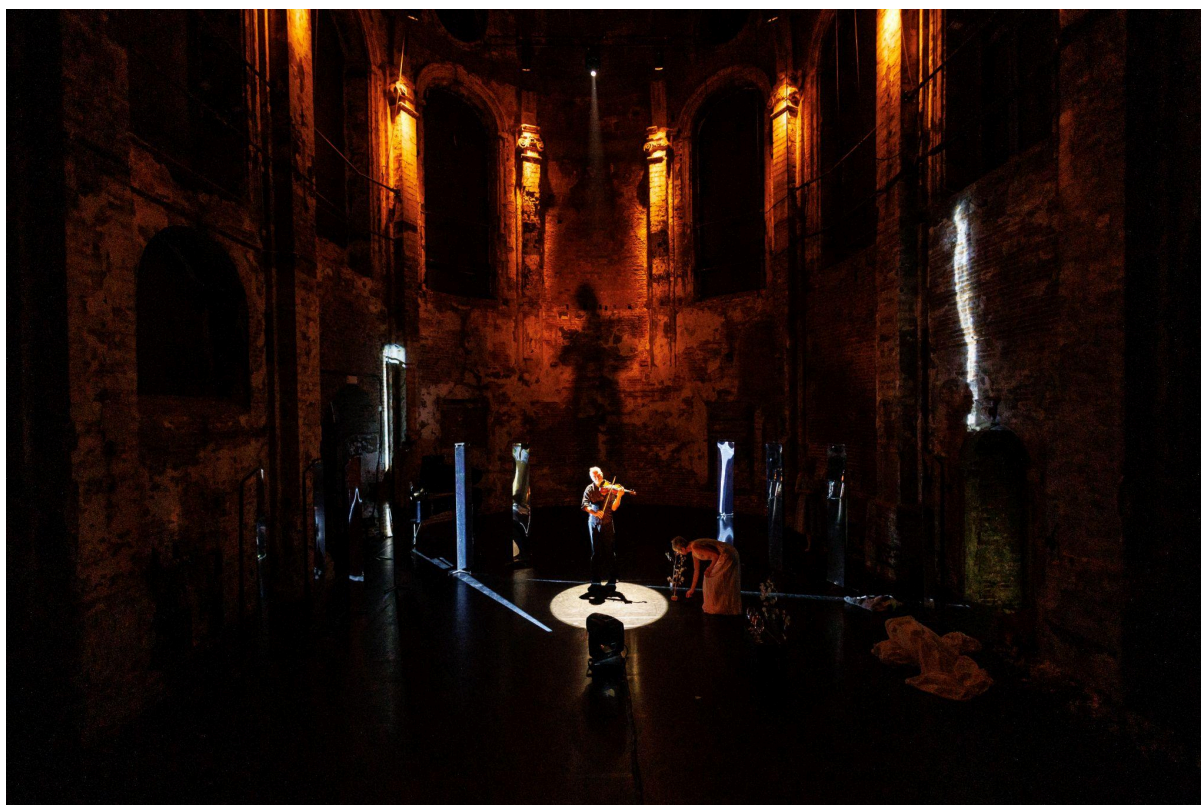
Johann Sebastian Bach: Chaconne extraite de la Partita N°2

Texte:

librement inspiré "Il ritorno di Euridice" dans "L'uomo invaso" de Gesualdo
Bufalino

Traduction et adaptation: Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli

Khroma	3
Dialogues avec la lumière	4
Tragédie d'un regard	5
La colère d'Eurydice	5
Scénographie et mise en scène	7
Lumière	9
Soutenabilité	10
Biographie de Marianne Pousseur	11
Biographie de Enrico Bagnoli	12
Biographie de Carlotta Sagna	13
Biographie de George van Dam	14

Khroma

Khroma, du grec signifiant " couleur ", terme appliqué aussi bien aux arts visuels qu'à la musique, est le nom d'un duo d'artistes: Enrico Bagnoli, metteur en scène, scénographe, créateur d'éclairages, informaticien et Marianne Pousseur, actrice, chanteuse, metteuse en scène, compositrice, peintre, pédagogue. La rencontre se fait dans un espace où ils unissent musique, image, lumière, littérature, mouvement, en un mouvement expérimental très neuf, combinant une approche artisanale et intuitive aux technologies les plus poussées.

Les points de départ sont multiples: l'univers absurde de Lewis Carroll pour "Dialogue entre l'huître et l'autruche", une mélodie qui s'accompagne de photos pour "Le chant des Ténèbres", une partition-proposition pour "Songbooks", la commande d'un spectacle pour enfants: "Babar", un opéra: "L'Enfant et les Sortilèges", un poème dramatique: "Peer Gynt".

A partir de 2005, la compagnie Khroma entame un travail important sur l'œuvre du grand poète grec Yannis Ritsos: "Ismene" en 2008, "Phèdre" en 2013 et "Ajax" en 2015. L'ensemble de ces trois spectacles compte plus de cent trente représentations, partout dans le monde, allant de la Pologne au Mexique, de l'Italie à la Roumanie. L'intégrale porte le nom de "Trilogie des éléments" et a été présentée au public à partir de mars 2017. Elle a été jouée à Paris, au Théâtre de l'Athénée, à Nice, à Marseille, au Mans, à Liège, au Teatro Olimpico de Vicenza. Le théâtre Varia de Bruxelles a produit une intégrale en un jour, le dimanche 3 décembre 2017. La presse internationale a reconnu la valeur du projet. Le journal français Le Monde a sélectionné cette création parmi les cinq meilleurs spectacles de l'année 2017.

Pour chacun de leurs travaux, Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli s'entourent de collaborateurs différents, dramaturges, musiciens et musiciennes, actrices et acteurs, producteurs et productrices, avec qui ils remettent en question toutes les données hiérarchiques, les rôles de chacun sont revus, la prédominance d'un langage sur l'autre s'efface au profit d'un équilibre fragile et toujours renouvelé. Cette façon de procéder donne lieu à des spectacles de factures très différentes, dans la taille ou le climat, et fait de Khroma un ensemble protéiforme, mobile et surprenant.

Plus d'informations sur le site web de la compagnie Khroma: <https://www.khroma.eu>

Dialogues avec la lumière

En juin 2022, la compagnie Khroma a présenté "Madrigali, dialogues avec la lumière", projet construit autour de madrigaux de Claudio Monteverdi avec un groupe de jeunes artistes comédiens et chanteurs, dans la cadre d'une collaboration avec le Conservatoire de Bruxelles. Le spectacle est né du désir de revenir sur scène après de longs mois de confinement. La nécessité du contact, de la sensualité, de l'humanité avaient tant fait défaut. L'admiration réciproque, l'écoute et la volonté de fluidifier les relations ont permis la création d'un objet théâtral interdisciplinaire à la fois intense et léger, mettant en valeur les interprètes et développant une forme de poésie unique. Lien vers la vidéo de "Madrigali, dialogues avec la lumière": <https://www.khroma.eu/madrigali.htm>

Nous voudrions approfondir la recherche sur ces principes de fluidité, de partage, de fusion des langages et proposer une nouvelle forme de "Dialogues avec la lumière". Dans ce cas, nous avons demandé à deux artistes confirmés, Carlotta Sagna (danseuse, comédienne) et George Alexander van Dam (violoniste, pianiste et compositeur) de partager cette expérience avec nous. Pour ce défi, d'autres questions s'imposent: comment tresser différentes disciplines pour faire naître un univers personnel? Comment créer la fusion de quatre personnalités aussi bien que de quatre langages? Que signifie danser ou chanter à soixante ans? Comment générer une émotion, avec des moyens techniques raréfiés, et la transmettre au public?

Tragédie d'un regard

Notre projet porte sur l'expérience sensorielle. La lumière, phénomène vibratoire, rencontre les ondulations sonores pour provoquer une perception globale, à la fois concrète et impalpable. Lumière, musique, mouvement, espace, ces langages sont explorés dans leurs potentiels communs, dans toutes leurs facultés de rencontres et d'échanges.

Il est donné à quatre artistes, ayant au moins quarante années d'expériences derrière eux, la possibilité de mettre en pratique une forme inhabituelle de création. En respectant et valorisant les compétences individuelles, on met en œuvre une méthodologie susceptible d'éliminer les hiérarchies en privilégiant la créativité collective, libre.

Comme point de départ, une série de propositions susceptibles de provoquer des interactions: que voudrait dire "chuchoter" en matière de jeu, de mouvement, d'écriture musicale, de lumière? Comment traduire la notion d'écho ou de reflet? De silence ou de répétition?

Dans une première étape de travail, et pour travailler sur le concept de métamorphose, en partant de fragments choisis du texte d'Ovide, nous expérimentons comment différents langages peuvent se fondre l'un dans l'autre. Le parlé devient chant, la lumière émotion, le langage musical dramaturgie. Une succession de métamorphoses, à l'image de la nymphe Écho qui, rongée par un amour non partagé, se transforme progressivement pour ne plus être qu'une voix.

Métamorphose du texte, des langages, des sons, de l'espace.

La colère d'Eurydice

Les étapes suivantes nous ont conduit à nous focaliser sur l'histoire d'Orphée et Eurydice. Orphée est l'Artiste, celui qui, grâce à son art, peut affronter la mort et rester vivant, celui qui, en chantant, va pouvoir ramener sa bien aimée Eurydice à la lumière. Les dieux lui ont donné l'autorisation: il peut reprendre Eurydice, il peut remonter vers la terre mais sans jamais se retourner vers son épouse. Il échouera à quelques mètres de la destination, et la regardera.

Le sens de ce regard peut être compris de mille façons: on ne revient pas du royaume des morts, Orphée a eu peur d'avoir été trompé par les dieux, il vaut mieux ne jamais se retourner en arrière.

Nous découvrons un texte de Gesualdo Bufalino, "Le retour d'Eurydice". Nous allons nous appuyer sur ce texte, le traduire, nous en inspirer pour donner la parole à Eurydice. Qui est

Eurydice et pourquoi Orphée ne parvient-il pas à la ramener à la vie? Est-ce un acte inconsidéré ou bien est-ce volontaire?

Ce qu'Eurydice comprend de ce regard, progressivement et au fil du spectacle, c'est que pour Orphée, la position de l'artiste justifie tout et qu'il est bien plus intéressant, comme créateur, de vivre dans la douleur de la perte que dans l'accomplissement d'un foyer bourgeois.

Orphée effectue un choix, et ce choix ne comprend pas Eurydice. Pour une deuxième fois, elle doit retourner aux Enfers, et cette fois, cela sera définitif. On trouve ici la confrontation de deux mondes: les vivants et les morts, certainement, mais aussi, plus prosaïquement, la position extrêmement égoïste de l'artiste face au pouvoir de la vie, de l'amour.

Il n'est pas véritablement question, pour nous, de faire un choix, de décider qui a raison. En effet, en nous présentant sur scène, nous questionnons cette position égoïste, il est impossible d'évacuer notre amour de la musique, de la poésie, de la danse. Nous revendiquons notre rôle, nous faisons de la musique, dansons, créons des images. Mais il est aussi indispensable, aujourd'hui, de repenser la position de toutes ces femmes, de tous ces êtres, innombrables, qui, comme Eurydice, ont voué leur vie à soutenir des artistes, à disparaître pour faire émerger la valeur de l'époux. La colère d'Eurydice nous semble étrange, elle ne fait pas partie du mythe, mais elle est concevable et salutaire. L'Histoire retient les héros, les doutes des personnages soumis et, en fin de compte, secondaires, sont relégués au deuxième plan. Dans ce projet, nous avons souhaité donner la parole à cette femme, et plonger plus profondément à l'intérieur de ses pensées, réflexions, accusations.

Carlotta Sagna et Marianne Pousseur incarnent toutes deux notre Eurydice, une est plus morte et l'autre plus vivante, l'une est introspective et l'autre est en colère. Ensemble, elles sont voix et corps, elles traduisent, sous des angles différents, la magnifique mélancolie de la nymphe. George Alexander van Dam, et, d'une autre façon, Enrico Bagnoli, sont nos deux Orphée: beauté du son, de la lumière, étourdissement des sens, fascination absolue pour un monde d'émotions pures, de perceptions troublées.

Scénographie et mise en scène

L'objectif de la mise en scène est, d'une part, de chercher à donner une épaisseur psychologique à Eurydice et à rendre le personnage attachant, et d'autre part de valoriser au maximum les compétences des interprètes pour multiplier les différentes facettes de la personnalité de cette femme. Le contraste entre masculin et féminin, entre rationalité et sensualité, entre chant et mouvement, au lieu de fragmenter la narration, contribue à créer un univers propice à la construction du spectacle. Dans le travail de mise en scène, on a toujours essayé de partir des propositions individuelles des différents intervenants et de multiplier les points de contact entre les disciplines. On pourrait presque dire que face à de telles personnalités créatives, l'objectif n'a pas été de créer du matériel dramatique, mais plutôt de l'organiser, aussi bien en termes de mise en scène que de mise en espace. Un public curieux ne se préoccupe pas de savoir s'il va plutôt entendre ou regarder un spectacle; il veut jouir d'une œuvre d'art qui puisse lui procurer des sensations inédites et par le biais de plusieurs disciplines. Notre but est que le spectateur, en jouissant d'une œuvre sensible et ouverte, puisse effectuer son propre parcours perceptif, apprécier la proposition des artistes sur scène et finalement élaborer son propre chemin.

L'idée, à la base de la scénographie, même si cela peut sembler paradoxal, est de ne pas en avoir. Nous travaillons sur une forme de scénographie qui n'essaie pas de reproduire et d'importer à l'intérieur d'une salle de spectacle la nature ou le monde réel. Au contraire, nous essayons de construire un univers imaginaire qui tend à exprimer une réalité intérieure. Dans un cadre symbolique et indéfini, le spectateur peut voyager avec sa fantaisie et appliquer les images à son propre univers ou à ses propres références.

Le besoin d'indétermination et cette absence de réponse univoque nous tient particulièrement à cœur. Chaque spectateur, selon ses propres références culturelles, doit pouvoir voir un spectacle différent.

Lumière

D'habitude, les lumières arrivent très tard lors de la création d'un spectacle. Cela n'est pas notre cas. Les lumières ont une double fonction: premièrement, elles donnent une structure dramaturgique au projet, un peu comme le montage au cinéma. Elles sont le véritable squelette du spectacle, elles déterminent l'espace et le temps dans lequel évoluent les interprètes. Deuxièmement, il y a des propositions de scènes faites à partir d'une idée de lumière, pas une lumière qui se limite à éclairer le travail du plateau, mais plutôt une lumière qui génère le contexte propice à la narration.

Il n'y a pas de vidéo. Nous nous sommes rendu compte que pendant les années difficiles liées à la pandémie, beaucoup d'artistes, dans l'impossibilité d'une présence et d'un contact physique sur le plateau, se sont tournés vers la vidéo. Mis à part la difficulté de rendre en images filmées les émotions d'un spectacle vivant, la surcharge de vidéos de concerts, de danse, diffusées sur la toile et les différents média, a provoqué en nous un sentiment de saturation. Nous nous sommes fait la promesse que le jour où nous pourrions retourner sur le plateau, nous voudrions démarrer de la sensualité et de la chaleur émanant des corps dans la lumière pure.

Tout le spectacle est conçu à partir, essentiellement, d'une seule source lumineuse. Les miroirs se chargent de multiplier les faisceaux lumineux et de les répartir dans l'espace.

Soutenabilité

Un autre aspect qui nous paraît fondamental est la soutenabilité environnementale du projet. Nous avons participé activement à des projets qui se déplaçaient dans d'énormes camions. Quand ces spectacles ont été présentés sur d'autres continents, cela nécessitait des transports coutant cher, aussi bien au niveau économique qu'environnemental.

Nous pensons que ceci ne soit plus envisageable aujourd'hui. Ce projet est le plus économe possible, sans rien perdre en qualité. Tous les éléments composant le décor sont donc conçus de manière à pouvoir entrer dans une voiture. Nous ressentons la responsabilité, de par notre expérience, de réfléchir activement et de proposer un modèle de spectacle vivant soutenable.

Biographie de Marianne Pousseur

Tout en étudiant le chant classique et la musique de chambre au Conservatoire de Liège, Marianne Pousseur a chanté dans les deux ensembles dirigés par Philippe Herreweghe, le Collegium Vocale et La Chapelle Royale.

Elle participe en même temps à plusieurs spectacles du Théâtre du Ciel Noir dirigé par Isabelle Pousseur. Leur version scénique de Pierrot Lunaire d'Arnold Schönberg a fait l'objet d'un film, avec l'Ensemble Musique Oblique sous la direction musicale de Philippe Herreweghe, ainsi que d'un enregistrement CD pour le label Harmonia Mundi France.

Elle s'est produite régulièrement avec des ensembles tels que le Schönberg Ensemble de La Haye, (direction Reinbert de Leeuw), Remix de Porto, Die Reihe de Vienne, etc. ainsi qu'avec l'Ensemble Intercontemporain, notamment sous la direction de Pierre Boulez, dans un répertoire essentiellement tourné vers le XXe siècle, la création et le théâtre musical. Elle est invitée par le Festival d'Automne à Paris à interpréter Infinito Nero de Salvatore Sciarrino, dont elle est aussi l'interprète dans Lohengrin avec l'Ensemble Intercontemporain, avec ASKO (Amsterdam), avec l'Ensemble Risognanze (Milano). C'est avec ce dernier ensemble qu'elle enregistre l'œuvre pour le label "Col legno", paru en 2008. Cet enregistrement gagne le MIDEM Classical Awards 2009 à Cannes.

Son expérience théâtrale lui permet d'être interprète récitante dans de grandes œuvres symphoniques comme Psyché de César Franck ainsi que Peer Gynt de Grieg en version concertante sous la direction de Kurt Masur avec l'Orchestre National de France et le London Philharmonic Orchestra.

En collaboration avec Enrico Bagnoli, elle a fondé la compagnie de théâtre musical Khroma. Avec cette compagnie, elle crée de nombreux spectacles de formats divers, allant du spectacle pour enfants aux œuvres musicales les plus pointues, présentés dans le monde entier et les plus grands festivals internationaux. C'est pour elle que Georges Aperghis avait composé en 2004 Dark Side avec l'Ensemble Intercontemporain. Ils décideront de travailler à nouveau ensemble et Khroma pour Ismène poème de Yannis Ritsos, mué en opéra pour voix seule en 2008. En 2013, elle crée Phèdre, du même auteur, pour lequel elle est chanteuse, actrice et compositrice. Ensuite 2015, ce sera Ajax, dernier volet de la "Trilogie des éléments" du même auteur, pour lequel elle est chanteuse, actrice et compositrice. La Trilogie sera reprise dans son intégralité en Belgique et en Europe en 2017 et 2018.

En 2018 a lieu la création de I was looking at the ceiling and then saw the sky, opéra de John Adams, collaboration entre la compagnie Khroma, le Conservatoire de Bruxelles, le Théâtre National de Belgique et l'Opéra Royal de Liège. Cette production est reprise à l'Athénée Théâtre de Paris en février 2022.

Elle est actuellement professeur d'art lyrique au Conservatoire Royal de Bruxelles, en Belgique et y dirige un atelier de pratique des musiques contemporaines.

Biographie de Enrico Bagnoli

Enrico Bagnoli travaille depuis les années 80 comme éclairagiste, scénographe et metteur en scène. Il a participé à plus de 200 créations dans le monde entier.

Il a collaboré avec le metteur en scène Thierry Salmon pour la majorité de ses productions, il a travaillé avec Sosta Palmizi, Raoul Ruiz, Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, Amos Gitai, Andrea de Rosa, Josse de Pauw, Fabrice Murgia, Anne-Cécile Vandalem, Aurore Fattier, Jacques Delcuvellerie, Isabelle Pousseur, Sidi Larbi Cherkaoui, Luk Perceval. A partir de 1998, il entame une étroite collaboration avec Guy Cassiers. Il a participé à la presque totalité des créations du metteur en scène anversois. Enrico Bagnoli crée aussi des éclairages pour des expositions, il conseille de nombreux architectes et conçoit des logiciels pour système multimédias et de mise en lumière. Il a collaboré à la conception et réalisation du système d'éclairage pour 11 ponts de Chicago, (1999), pour l'aéroport de Los Angeles (2000), pour le monument d'indépendance du Turkménistan (2000).

Il a conçu un clavier dynamique pour l'exécution de la partition de lumières et couleurs de "Prométhée" d'Alexandre Scriabine, avec l'Orchestre Philharmonique de Liège sous la direction de Pierre Bartholomée (1995).

En 2004, la ville de Bruxelles le charge de réaliser une nouvelle version du "Son et Lumières" de la Grande Place sur de la musique originale de Pierre Henry.

En 2008, la ville de Gand l'appelle pour être curateur du Festival des Lumières qui se tient à Gand à partir de 2011. Entre 2014 et 2017 il collabore avec Franco Dragone pour la conception et la réalisation d'un théâtre aquatique à Dubaï pour la création du spectacle permanent: La Perle.

En collaboration avec Marianne Pousseur il est metteur en scène, scénographe et éclairagiste des spectacle suivants: Songbooks, Le Chant des Ténèbres, Histoire de Babar, L'enfant et les sortilèges, Peer Gynt, Magic Box, Ismène, Phèdre, Ajax, I was looking at the ceiling and then I saw the sky, Madrigali, dialogues avec la lumière.

Pour Ismène, Enrico Bagnoli a été récompensé par le Prix de la critique 2009 en Belgique. Entre 2010 et 2013, il crée les décors et les lumières d'une nouvelle production du « Der Ring des Nibelungen » de Richard Wagner au Teatro alla Scala de Milan et à la Staatsoper de Berlin, dans une mise en scène de Guy Cassiers avec la direction musicale de Daniel Barenboim.

Pour cette production, Enrico Bagnoli a été récompensé, en Italie, par le Prix de la critique 2014 "Premio Abbiati" .

Biographie de Carlotta Sagna

Carlotta Sagna commence à étudier la danse très jeune, avec sa mère, Anna Sagna, elle-même chorégraphe et pédagogue à Turin. Elle poursuit sa formation à l'Académie de danse classique de Monte-Carlo, puis à Mudra, l'école de Maurice Béjart à Bruxelles. Elle intègre l'Ensemble de Micha van Hoecke. Elle travaille pendant trois ans avec Anne Teresa de Keersmaecker au sein de sa compagnie. Entre-temps elle poursuit un travail de recherche avec sa sœur Caterina Sagna.

Elles s'approchent d'œuvres littéraires en s'interrogeant sur la liaison entre écriture littéraire et écriture chorégraphique. Avec Cesare Ronconi, et sa compagnie Il Teatro Della Valdoca elle se dirige vers une forme de plus en plus théâtrale. En 1993 commence une longue collaboration avec Needcompany (Orféo, The Snakesong Trilogy, Needcompany's Macbeth, King Lear, No comment...). C'est grâce à la complicité et au soutien de Jan Lauwers qu'elle commence à écrire ses propres pièces : A, Tourlourou écrit pour Jone San Martin, Oui oui pourquoi pas en effet, Ad Vitam, Petite pièce avec Olivia en collaboration avec l'écrivaine Olivia Rosenthal, C'est même pas vrai, Nuda Vita avec Caterina Sagna, Cuisses de grenouille, un spectacle pour jeune public, Fuga avec le musicien Arnaud Sallé, Black sheep blue prince. Elle a travaillé avec Sylvie Reteuna sur des textes de Jean-Michel Rabeux, avec Dan Jemmett, Jean- Christophe Bleton, Maxence Rey, Mauro Paccagnella et avec Georges Appaix depuis 2017.

Biographie de George van Dam

George van Dam, violon - a souvent joué avec des ensembles de musique contemporaine tels que l'Ensemble Modern Frankfurt, MusikFabrik, Ensemble Musiques Nouvelles, Quatuor Quadro, Spectra, la Junge Deutsche Philharmonie et Ictus, dont il est l'un des membres fondateurs. Dans ce contexte, ou en tant que soliste il a travaillé avec des compositeurs majeurs d'aujourd'hui - Adès, Aperghis, Benjamin, Chin, Eötvös, Francesconi, Goeyvaerts, Harvey, Hosokawa, Kagel, Kurtág, Ligeti, Mamiya, Reich, Saariaho, Stockhausen, Joji Yuasa, et autres. Grâce à une étroite collaboration avec la jeune génération de compositeurs – Cassol, De Mey, Harada, Hus, Denis Pousseur et d'autres – plusieurs nouvelles œuvres ont été écrites spécialement pour lui, par ex. Homeobox de Mochizuki, créé avec la Junge Deutsche Philharmonie à Berlin.

Son propre travail en tant que compositeur comprend de la musique de chambre, les cycles de chansons Engel-Lieder pour James Bowman, Lorca Songs, Melanchotopia Songs (en collaboration avec Claron McFadden), un concerto pour violon avec orchestre de timbala pour Drumming Grupo Percussão à Porto, musique pour cinéma, pour spectacles de théâtre et de danse - Ballet de Marseille, Needcompany, Ultima Vez i.a. - et travaux avec des artistes plasticiens Manon de Boer, Angela Bulloch, Trudo Engels et Ana Torfs.

Très actif dans le monde belge de la danse et du théâtre, il a accompagné des productions de Rosas/Anne Teresa de Keersmaecker (dont Partita2 au violon baroque), de Josse De Pauw (Muziek LOD, Transparant), Ultima Vez/Wim Vandekeybus...

Il a enseigné au Conservatoire de Liège (Belgique), aux Cours d'été à Darmstadt (Allemagne), au Séminaire de Akiyoshidai (Japon) et enseigne actuellement un cours de troisième cycle en violon contemporain au Conservatoire de Gand, Belgique.

George van Dam a étudié le violon avec Georges Octors, Jacques Israelevitch e.a. et en master-classes avec Dorothy DeLay, Zinaïda Gilels, Albert Markov, Aaron Rosand et Rainer Kussmaul. En 2012, il reprend l'étude du clavecin - avec Robert Kohnen - ravivant sa fascination d'enfance pour la musique