

musica 2012

N° 20

Samedi 29 septembre 2012 à 17h
Théâtre National de Strasbourg (TNS) - Espace Grüber

Danza Preparata

Avec le soutien du Réseau Varèse, du Fonds franco-américain pour la musique contemporaine (FACE) et de l'Institut Culturel Italien de Strasbourg

Danza Preparata (2011-12)
création française

Musique, **John Cage**
Sonatas and Interludes (1946-48)

Chorégraphie, scénographie et lumières, **Rui Horta**

Costumes, **Ricardo Preto**

Danse, **Silvia Bertoncelli**

Piano, **Rolf Hind**

Production Casa da Música / O Espaço do Tempo
En collaboration avec Gulbenkian Foundation / KunstFestSpiele Herrenhausen /
Salzburg Biennale / Guimarães European City of Culture 2012 / Romaeuropa /
Vilnius Gaida Festival / Musica
Avec le soutien du Réseau Varèse (subventionné par le Programme Culture
de la Commission Européenne)

fin du spectacle : 18h15

À propos du spectacle

Saisissant dialogue avec les *Sonates et Interludes* pour piano préparé, la chorégraphie de Rui Horta est littéralement transcendée par la présence solaire de la danseuse italienne Silvia Bertoncelli.

Danza Preparata (danse préparée) est tout à la fois un retour aux sources – à la danse et à la raison d'être du piano préparé que John Cage utilisa pour la première fois en 1938 à la demande de la chorégraphe Syvilla Fort –, et une émancipation – puisque ces *Sonates et Interludes* font désormais partie de l'histoire comme la danse fait irrémédiablement partie du monde cagien.

Le spectacle réveille de puissante manière l'inouï sonore de ces partitions composées à la fin des années quarante. Rolf Hind les enchaîne presque sans respiration et déroule le fil d'une épatante extrapolation, organisée autour de la virtuosité incomparable de Silvia Bertoncelli, dont le corps devient mouvement préparé, pure surprise et sensualité.

À propos de l'œuvre

***Danza Preparata* par Rui Horta**

Pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de John Cage, la Casa da Música m'a invité à créer une œuvre basée sur les *Sonatas and Interludes*, une œuvre de référence de Cage pour piano préparé. C'était un challenge que je ne pouvais pas décliner. L'influence de Cage est essentielle pour l'histoire de la danse, non seulement par sa longue collaboration avec Merce Cunningham, mais aussi principalement pour l'importance de ses réflexions théoriques et leurs répercussions significatives dans l'histoire de la chorégraphie.

Danza Preparata est un solo pour « corps préparé », en dialogue avec un piano préparé. Les *Sonatas and Interludes* sont interprétées par Rolf Hind, déjà plébiscité pour ses interprétations d'œuvres de John Cage pour piano préparé. Après notre première rencontre et séance de travail à Porto, notre enthousiasme mutuel pour ce projet était évident. Il ne nous manquait qu'un « corps préparé »... qui m'est prêté par la merveilleuse danseuse Silvia Bertoncelli, à la technique irréprochable et aux multiples talents artistiques.

Dans les *Sonatas and Interludes*, suite de vingt courtes pièces, le piano nécessite une préparation précise (clairement détaillée dans la partition), alors envahi et contaminé par toutes sortes d'objets placés entre les cordes, les marteaux et les étouffoirs, comme des vis, des boulons, des gommages et des pièces en plastique, qui donnent au piano une qualité sonore unique et étonnante.

De la même manière que la préparation du piano est minutieusement détaillée dans la partition, la composition elle-même plonge dans une atmosphère spéciale liée à l'influence de la musique et de la philosophie indiennes sur Cage. Par ailleurs, la méthodologie compositionnelle de Cage, fréquemment basée sur une improvisation puis une sélection des éléments les plus pertinents, a toujours constitué une base familière, similaire à ma propre méthodologie créative.

La relation entre musique et mouvement développée par John Cage m'est d'un intérêt tout particulier, les notions d'aléatoire et de contrepoint m'offrant une totale liberté. C'est pourquoi à chaque nouvelle écoute des *Sonatas and Interludes*, je découvre de nouvelles informations et de nouvelles perspectives. Une grande intimité est également présente dans toute l'œuvre, qui même dans les moments les plus épiques ne disparaît pas. Il y a toujours un élément introspectif et poétique qui, d'une manière ou d'une autre, inspire la sérénité. Et l'on trouve dans l'œuvre de Cage une autre qualité fascinante : le silence, la pause, le temps suspendu entre les notes qui confère à ce même silence une densité incroyable, de même qu'un espace unique pour exprimer le corps en mouvement. La musique est présente mais jamais omniprésente. Et ce silence que Cage nous offre si souvent est un don à l'heure actuelle ; une chose qui m'est familière depuis ma dernière création basée sur *4'33"* de Cage... Un espace d'écoute active qui est aussi un espace de liberté, offrant une large place au corps en mouvement.

Rui Horta

Le compositeur

John Cage

États-Unis (1912 - 1992)

Tout au long de sa vie, plus que par des formes, des systèmes ou des techniques mis en œuvre, c'est à travers une manière de considérer le rôle de l'artiste dans la société et la désacralisation de la notion d'œuvre d'art que John Cage se définit, en dehors de toutes frontières disciplinaires. Ses sources d'inspiration rassemblent aussi bien les arts plastiques,

l'architecture, la danse, le théâtre et la poésie que la philosophie bouddhiste et la mycologie.

Sa rencontre avec le chorégraphe Merce Cunningham à la fin des années trente inaugure une longue collaboration qui se concrétise par plus de 70 spectacles (*Sixteen Dances*, 1951 ; *Second Hand*, 1970 ; *Roaratorio*, 1983 ; *Beach Birds*, 1991, etc.). Dès le début des années cinquante, John Cage affirme des positions radicales et emblématiques à travers sa production artistique : désacralisation du concert (*4'33"*, 1952) et de l'instrument (ses œuvres pour piano préparé ou avec instrumentation libre) ou bouleversement des codes de l'opéra (ses cinq *Europera*) ; recours à l'indétermination et au hasard dans le processus de composition (*Book of Changes*, 1951) ; traitement de la parole comme un pur matériau sonore (*Lecture on Nothing*, 1950) ; emploi de notations non conventionnelles (*Water music*, 1952).

L'influence de John Cage s'étend bien au-delà du seul champ musical, ouvrant la voie à des courants artistiques d'après-guerre tels que le mouvement Fluxus, et préfigurant des formes d'expression comme le happening, la performance ou les installations multimédias. Ses dernières années viennent couvrir de reconnaissance et de prix prestigieux une vie placée sous le signe de l'expérimentation et de la liberté.

<http://johncage.org> / www.edition-peters.com

Les interprètes

Rui Horta, Chorégraphie, scénographie et lumières
Portugal (1957)

Après des débuts au sein du Ballet Gulbenkian de Lisbonne, Rui Horta étudie, danse et enseigne pendant plusieurs années à New York. Il retourne au Portugal en 1984 pour diriger la Companhia de Dança de Lisboa, et s'impose rapidement comme l'une des forces vives du développement de la nouvelle génération de danseurs et chorégraphes portugais. Sa carrière le mène ensuite à Francfort (1991-2000), où les œuvres qu'il crée avec sa compagnie S.O.A.P. font le tour du monde (*Glass... short stories of fools* ; *Object Constant*). Rui Horta est depuis 2000 le fondateur et directeur artistique du centre de recherche et de résidence interdisciplinaire O Espaço do Tempo, basé au Portugal, aujourd'hui l'un des principaux centres de production artistique du pays. Il possède également une grande expérience dans la scénographie, la mise en scène et la conception lumière : *The Rake's Progress* d'Igor Stravinsky, *Flowering Tree* de John Adams, ou le projet *+4'33"*

(*Hommage à John Cage*) présenté à la Casa da Música de Porto en 2011. Les thèmes récurrents de sa création – la communication, le refus de l'exclusion, la fusion des corps – sont autant d'occasions pour Rui Horta de proposer de nouvelles réflexions sur le monde, à travers des émotions mises à nu. Il a créé en 2011 un nouveau solo pour le danseur et comédien Anton Skrzypiciel, réflexion sur l'identité et sur l'utilisation du corps comme outil de découverte du monde.

www.oespacodotempo.pt

Silvia Bertoncelli, Danse
Italie

Silvia Bertoncelli s'est formée au ballet et à la danse contemporaine à Vérone, Bruxelles et Paris. En 2002, elle intègre l'académie Isola Danza de Venise dirigée par Carolyn Carlson, et se perfectionne auprès de chorégraphes de renommée internationale (Wim Vandekeybus, Susanne Linke, Nigel Charnock, Ivan Wolf ou Raffaella Giordano). Elle est invitée en tant que danseuse ou chorégraphe associée par diverses compagnies : Naturalis Labor, Ersiliadanza, Arearea, Lubbert Das, Abbondanza Bertoni, ou encore au sein de la compagnie strasbourgeoise Blicke. En 2009, elle participe à la production *As làgrimas de Saladino* avec la Compagnie de danse Rui Horta, puis rencontre la chorégraphe Annabelle Bonnéry qui l'invite à rejoindre la Compagnie Lanabel. Silvia Bertoncelli a remporté plusieurs récompenses pour son travail de chorégraphe. Ses réflexions artistiques sont axées sur le corps, le poids, le rythme et l'énergie. Elle se concentre plus particulièrement sur le rapport du mouvement au souffle, par l'observation des possibles accélérations ou dilatations du geste dans son développement. Elle exprime également sa vision personnelle de la danse à travers des improvisations collectives, fondées sur l'écoute et sur la perception du changement.

Rolf Hind, Piano
Royaume-Uni

La carrière de Rolf Hind s'est épanouie dans de multiples directions, que ce soit en tant que soliste, chambriste, compositeur, pédagogue ou directeur artistique. Avec une technique surpassant les limites des possibilités du piano, Rolf Hind se positionne comme l'un des interprètes

majeurs de la musique d'aujourd'hui. Poul Ruders, Simon Holt, Bent Sorensen et Unsuk Chin ont spécialement composé des concertos à son intention. Il a également travaillé étroitement avec des compositeurs aux esthétiques variées comme John Adams, Tan Dun, György Ligeti, Helmut Lachenmann, Iannis Xenakis, Olivier Messiaen et Judith Weir. Fidèle invité des BBC Proms, régulièrement sollicité comme soliste auprès des orchestres de la BBC et du London Sinfonietta, Rolf Hind s'est produit dans les meilleurs festivals d'Europe et en concert dans le monde entier, en récital ou avec orchestre (SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Münchner Rundfunkorchester, Baltimore Symphony Orchestra, Wiener KammerOrchester). Désireux de sortir du cadre traditionnel du concert, il a également pris part à plusieurs projets avec des chorégraphes tels qu'Anne Teresa De Keersmaecker ou Richard Alston. Rolf Hind a fait ses études à Londres et à Los Angeles. Il est actuellement professeur à Londres – à la Guildhall School of Music and Drama et au Royal College of Music – et donne régulièrement des master classes à la Dartington Summer School ainsi qu'à travers toute l'Europe. Il a récemment enregistré l'intégrale des œuvres pour piano solo de Peter Maxwell Davies (label MaxOpus).

www.rolfhind.com / www.lomonaco-artists.com / www.ricordi.co.uk

Prochaines manifestations

N°21 - Samedi 29 septembre à 20h30, Palais de la Musique et des Congrès (PMC) - salle Érasme
BRUSSELS PHILHARMONIC

N°22 - Dimanche 30 septembre à 11h, Salle de la Bourse
JACK QUARTET

N°23 - Dimanche 30 septembre à 18h, Cité de la musique et de la danse Auditorium
LECTURE ON NOTHING Spectacle

Retrouvez tous les concerts et spectacles, et commandez vos billets en ligne sur :

www.festival-musica.org

les partenaires de Musica

Musica ne pourrait maintenir son niveau d'exigence artistique sans l'aide déterminante de l'État et des collectivités locales et sans le soutien remarquable de ses partenaires privés et culturels. Leur engagement fidèle et actif concourt au succès du festival et nous les en remercions vivement.

Musica est subventionné par

Le Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA)
Direction Régionale des Affaires Culturelles
d'Alsace (DRAC)

La Ville de Strasbourg

La Région Alsace

Le Conseil Général du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de

La Société des Auteurs, Compositeurs,
et Éditeurs de Musique (Sacem)

La Fondation Orange

La Fondation Jean-Luc Lagardère

Le Réseau Varèse, réseau européen
pour la Création et la Diffusion musicales,
soutenu par le Programme Culture
de la Commission Européenne

Le centre national du cinéma
et de l'image animée (CNC)

Le Fonds franco-américain pour
la musique contemporaine (FACE)

Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)

La Fondation Ernst von Siemens
pour la musique

La Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques (SACD)

ARTE

Pro Helvetia, fondation suisse
pour la culture

Le Consulat Général d'Autriche
à Strasbourg

L'Institut Culturel Italien à Strasbourg

Avec l'aide des partenaires culturels

L'Opéra national du Rhin

L'Orchestre philharmonique de Strasbourg

L'Université de Strasbourg

La Filature, scène nationale de Mulhouse

Le Conservatoire de Strasbourg

Le Théâtre National de Strasbourg

La Librairie Kléber

L'Association Arts et Cultures
du Temple Neuf de Strasbourg

L'UGC Ciné Cité Strasbourg

Le Rectorat - Académie de Strasbourg

Strasbourg Festivals

Avec le concours de

IEC Group, Ingénierie et services
audiovisuels

ADT 67

Les services de la Ville de Strasbourg

L'Agence Culturelle d'Alsace

AMB Communication

FL Structure

Klavierservice Manuel Gillmeister

Les partenaires médias de Musica

Les Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Alsace

France Musique

Télérama

*Musica est membre de Strasbourg
Festivals et du Réseau Varèse,
réseau européen pour la Création
et la Diffusion musicales*