

La compagnie /TranS/ Laurence
Marthouret présente

SEULE

Pour une danseuse,
quatuor à cordes et électronique

Equipe

Conception et chorégraphie Laurence Marthouret

Interprétation en alternance Jeanne Chossat et Angélique Pacchiotti

Musique Patrick Marcland

Quatuor à cordes Ensemble Court Circuit

Violons Alexandra Greffin-Klein et Sullimann Altmayer

Alto Laurent Camatte

Violoncelle Askar Ishangaliyev

Scénographie Tony Barthélémy

Création lumière et régie Eugénie Marcland

Réalisateur informatique musicale

et ingénieur du son Camille Giuglaris (CIRM)

Durée : 50 minutes

Écriture croisée entre chorégraphie, musique et poésie

*«Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux»
René Char*

Intention de recherche

Le rapport aux mots / Le rapport au corps

SEULE est une recherche sur l'impact du langage et des mots dans le corps, donc dans notre être profond.

Dans l'immobilité du silence intérieur, les mots résonneront et se logeront dans la matière même de la chair. Ils seront entendus et vus par le prisme du mouvement. Dans cet effondrement, parfois, le corps restera seul, flottant dans l'espace immense de la nuit, suspendu.

C'est une réflexion sur l'idée de la solitude comme un état universel et inéluctable de la condition humaine. Le langage comme tentative de rompre cette solitude.

SEULE serait, être avec soi-même, dans son monde intérieur nourri par son propre imaginaire.

«La solitude implique que, bien que seul, je sois avec quelqu'un (c'est à dire moi-même).»

Hannah Arendt

Quel lien créer entre le langage du corps, la poésie et le langage musical ?

SEULE, c'est soi face à l'autre.

Dans cette relation du soi à l'autre, la danse va dialoguer avec un quatuor à cordes et une partition électronique.

L'électronique sera comme un miroir de la pensée intérieure, une conversation avec soi-même.

De ces digressions diverses de la pensée émergera l'univers intime de la chorégraphe et de l'interprète.

Le quatuor sera «les autres», les voix de tant d'hommes et de femmes qui nous ont traversées.

Le rapport à l'espace

L'espace externe / L'espace interne

L'espace sera appréhendé comme une matière à traverser avec une densité particulière, il deviendra palpable et partenaire de l'interprète.

Nous explorerons la notion d'espace interne, la conscience des volumes, le corps en trois dimensions et les connexions internes.

Le rapport au corps

Conscience et grande présence à soi même.

Etre à la fois dans un enracinement et dans un «flotter» permanent.

Un corps tout en volume avec les lignes d'équilibre qui se déplacent.

Il s'agit avant tout d'une démarche de travail sur la perception. Une écoute totale, au cours d'allers-retours entre l'espace intérieur et l'espace extérieur.

Une démarche qui privilégie les sens avant tout. L'état de corps que je recherche est un état d'hyper-conscience du moindre geste. Faire surgir l'intériorité. Être dans une forme de déambulation dans son propre imaginaire.

Créer ainsi un espace poétique, un espace sensible.

Laurence Marthouret

La musique

Les quatre musiciens accentueront par leur présence groupée la solitude de la danseuse.

Tantôt en contraste total, tantôt en osmose avec le mouvement, la musique doit constituer pour la danseuse un support presque physique sur lequel s'appuyer, s'opposer, tenter même de repousser cette présence parfois massive et puissante ou évanescente. Le quatuor devient en quelque sorte un être, une présence inévitable, l'autre.

En alternance avec l'électronique ou bien en complète fusion avec celle-ci, passant du solo au tutti, un dialogue doit s'instaurer entre le quatuor réel et son fantôme déformé, désarticulé, diffracté comme à travers un prisme par l'électronique.

Les outils numériques employés viseront à constituer une véritable scénographie sonore enveloppant l'interprète, par la spatialisation, l'amplification polyphonique et timbrale.

Par moments apparaîtra, comme à travers un miroir déformant, un autre quatuor, comme un écho lointain, un arrière-plan onirique, de la musique interprétée. L'ombre d'un souvenir.

Dispositif électronique

Chaque musicien est amplifié de préférence via un micro fixé sur l'instrument (type DPA 4061). La partie électronique est contrôlée par un des musiciens à l'aide d'une pédale permettant de déclencher les séquences et les effets pré-enregistrés.

Patrick Marcland

Production / Partenaires

Production Cie /Trans/

Coproductions, partenaires, résidences et pré-achats

En coproduction :

Le CIRM Centre International de Recherche Musicale Nice
Le Musée National Marc Chagall, Nice
L'Ensemble Court-Circuit, Paris
Le Centre National de Création Musicale Voce / CNCM Voce, Corse
«SEULE» a bénéficié du soutien de Césaré Centre national de création musicale - Reims.
Avec le soutien de la SPEDIDAM

Pré-achats

Théâtre Francis Gag, Nice (2020)

Résidences de création :

Le Centre National de Création Musicale Voce / CNCM Voce
Système Castafiore
L'Entre-Pont
Le Bazar Café / La Charité sur Loire

Soutiens pour le fonctionnement

Ville de Nice et département des Alpes maritimes

Création le 30 novembre 2019 au Musée National Marc Chagall dans le cadre du Festival Manca (CIRM).

Calendrier de diffusion :

-Le 16 novembre 2019 avant-première à L'Auditorium de Pigna au **Centre National de Création Musicale Voce / CNCM Voce**

-Le 30 novembre et 1er décembre 2019 création pour **le festival Manca - Cirm au Musée national Marc Chagall**

En 2020

-Le 21 novembre au **Théâtre Francis Gag, Nice**

-**Le Bazar Café, Quai des Arts à la Charité Sur Loire fin 2020.**

Laurence Marthouret

Formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), elle y suit le cursus d'études supérieures en écriture et analyse du mouvement notation Laban auprès de **Jacqueline Challet-Haas** et étudie les fondamentaux de la technique d'analyse du mouvement **Laban-Bartenieff** avec **Marie-Christine Gheorghiu**.

Elle complète sa formation d'interprète en **Release Technic** avec les membres de la **Trisha Brown Dance Company** : Greg Lara, Shelley Center et Irène Ultman.

Elle est ensuite interprète dans la compagnie de **Myriam Gourfink** et collabore avec l'informaticien Frédéric Voisin à la création d'un logiciel de composition chorégraphique « **LOL** » construit à partir de l'analyse fonctionnelle du mouvement dansé du système de **Notation Laban**.

Elle crée ensuite sa compagnie / **TranS/** (au delà de...) et y développe sa démarche personnelle où elle met en jeu le corps dans un environnement spécifique, intégrant la technologie et l'image. Elle expérimente les rapports avec la musique dans des collaborations fréquentes avec des compositeurs de musique contemporaine.

En parallèle, elle travaille sur la contrainte à travers une série « **Cinq Solos** » - « **No Step** », « **Trans** », « **Walk** », « **Monade** », « **Meltem** ».

Chaque solo traite une contrainte spécifique de corps, d'espace et de temps.

Elle intègre, en tant que chercheur associé, l'**ACI Jeunes Chercheurs-Espaces Sonores**, Centre de recherche en informatique et création musicale (CICM) à l'Université de Paris VIII. Elle y développe un travail de recherche avec **Anne Sedes** sur les Espaces Sonores interactifs avec le mouvement dansé et la visualisation du son.

Plusieurs créations expérimentent diverses technologies et sont le fruit de ses recherches. Sa démarche est une exploration perpétuelle du corps et des perceptions. Un questionnement et une réflexion sur la posture/imposture de l'humain dans le monde.

œuvres

œuvres interactives

Proposition 2

créée en 2002 pour la Villette Numérique à la Cité des Sciences et de l'Industrie Paris, dans le cadre de l'exposition Digit@rt. Collaboration avec Anne Sedes.

Espaces Sensibles

présentée au Palais de Tokyo en 2005 pour le festival «Portées à l'écran» puis au Centre de création numérique le Cube-Art 3000, collaboration avec Anne Sedes.

Monade

2008-2011 - collaboration avec Patrick Marcland, pour une danseuse dans un dispositif visuel et musical interactif a été présentée au Centre de création numérique le Cube-Art 3000, aux festivals Musica (Strasbourg), Manca (CIRM-Nice) et le festival Musica Electronica Nova à Wroclaw.

Meltem (2015)

Conception, chorégraphie et réalisation vidéo Laurence Marthouret, création musicale Patrick Marcland, est une écriture subtile entre la danse, la musique et l'image (co-produite par le CIRM Centre National de Création Musicale à NICE a été créé en 2015 au KLAP pour le Festival Les Musiques du GEMEM Centre National de Création Musicale à Marseille). Avec le soutien du Conseil artistique à la création de la Région «Provence Alpes Côte d'Azur», du DICRÉAM (CNC) aide à la production, La Ville de Nice et de la SPEDIDAM.

Dernière création

La dernière création **At Home** ou Les liens invisibles (2017) pour deux danseuses et deux musiciens est une réflexion sur la relation à l'autre, au monde et à l'idée du foyer comme élément fondateur de cette relation. Créée au Forum Jacques Prévert, Centre régional de Développement Culturel, (Carros 06).

Films expérimentaux

Trans (2000) et **Origine** (2010-2013)

Le corps est immergé dans un environnement spécifique et devient le partenaire du danseur. C'est une réflexion sur l'importance de l'environnement dans la vie comme dans l'acte de création.

Patrick Marcland

Né à Paris, réside maintenant à Nice. Il a fait l'essentiel de ses études musicales à l'Ecole Normale de Musique de Paris (guitare classique, harmonie, contrepoint, fugue) avant de suivre l'enseignement de **Claude Ballif** et de **Max Deutsch** (disciple de Schoenberg) en composition.

Il a reçu le Prix Georges Enesco de la Sacem et écrit des œuvres pour diverses formations allant du solo à l'orchestre. Il a reçu des commandes de l'Etat et de nombreuses institutions : *Ensemble Itinéraire, Ensemble Intercontemporain, Musique Oblique, Musicatreize, Orchestre des Pays de la Loire, Philharmonie de Lorraine, Maîtrise de Radio France, Ircam, Orchestre National de France, Percussions de Strasbourg, Ensemble C Barré*, etc.. Son opéra **Mazeppa**, commande du *Festival Printemps des Arts de Monaco*, a été créé en 2017.

Il a écrit de nombreuses partitions originales pour la danse pour différentes chorégraphes telles que **Odile Duboc, Nadine Henu, Susan Buirge, Elisabeth Schwartz, Laurence Marthouret**.

Jeanne Chossat

A étudié la danse au *Centre International de Danse de Cannes* (Rosella Hightower) ainsi qu'à la *San Francisco ballet school*.

Après deux années au *Cannes Jeune Ballet*, elle débute sa carrière en intégrant *La Compagnie Humaine* (Eric Oberdorff). Huit ans plus tard, elle décide d'élargir son horizon artistique en initiant des collaborations avec d'autres compagnies telles que la *Cie Reveida* (Delphine Pouilly), la *Trucmuche Cie* (Michael Alibert), *Cie Eugénie Andrin*, *Cie Antipode* (Lisie Philip), la *Cie BE* (Caroline Duval), *Morena Di Vico*, *Eliezer Dibritto* et la *Cie /TranS/* (Laurence Marthouret) en 2017.

En parallèle, elle mène de nombreuses actions pédagogiques au sein de l'éducation nationale, ainsi qu'au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice.

Angélique Pacciotti

Interprète et pédagogue elle a été formée en danse contemporaine auprès de Bruno Caprioli et Brigitte Cantrelle. Elle intègre la compagnie */TranS/* Laurence Marthouret en 2019.

Tony Barthélémy

plasticien scénographe

Après des études en Design et Arts Appliqués, Tony suit un cursus à l'Ecole Supérieure d'Arts Plastiques et de Scénographie de Monaco (ESAP Pavillon Bosio), jusqu'à l'obtention de son DNSEP en juin 2012.

Il a travaillé à plusieurs montages d'expositions comme à la Fondation Maeght, St Paul-de-Vence, au musée Fernand Léger, Biot et à la Villa Arson, Nice. Il a également collaboré à plusieurs scénographies pour les Ballets de Monte-Carlo et des compagnies de théâtres niçoises.

Il collabore aujourd'hui avec la *Cie/TranS/* (Laurence Marthouret) pour qui il prend plaisir à dessiner des environnements clairs et épurés.

ENSEMBLE COURT-CIRCUIT

Philippe Hurel, direction artistique
Jean Deroyer, direction musicale

Le compositeur Philippe Hurel et le chef d'orchestre Pierre-André Valade créent l'ensemble Court-circuit en 1991. Ensemble «créé par un compositeur pour des compositeurs», Court-circuit s'est affirmé d'emblée comme un lieu d'expérimentation, un projet artistique qui valorise une intense prise de risques dans un esprit de liberté totale.

Son engagement fort en faveur de la création musicale contemporaine est le ciment véritable de l'ensemble : au-delà de son nom en forme d'étendard, c'est aux musiciens et à leur chef Jean Deroyer qui l'animent avec détermination et virtuosité, que Court-circuit doit son identité nerveuse, rythmique, incisive.

Court-circuit s'implique dans des projets pluridisciplinaires qui excèdent la sphère de la musique contemporaine. Après avoir collaboré avec l'Opéra de Paris pour des créations chorégraphiques, l'ensemble crée des opéras de chambre en partenariat avec le Théâtre des Bouffes du Nord (*The Second Woman* – Grand Prix de la critique 2011 – et *Mimi*, opéras de Frédéric Verrières mis en scène par Guillaume Vincent) et l'Opéra-Comique (*La princesse légère*, opéra de Violeta Cruz mis en scène par Jos Houben – création 2017).

Court-circuit affirme sa vocation pédagogique en collaborant régulièrement avec les conservatoires d'Ile-de-France. En 2012, l'ensemble s'implante dans les Hauts-de-Seine. En 2014-15, il est en résidence au Conservatoire de Gennevilliers, avant d'être accueilli à partir de 2015-16 en résidence pluriannuelle au Théâtre de Vanves.

La discographie de Court-circuit est riche d'une quinzaine d'enregistrements. Plusieurs fois Coup de coeur de l'Académie Charles Cros, ces CDs ont été distingués par de nombreuses récompenses (Choc du Monde de la Musique, Diapason d'or, 10 de Répertoire...).

L'ensemble Court-circuit est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication au titre du programme des Compagnies et ensembles à rayonnement national et international (CERNI). Son action est financée par la Région Ile-de-France dans le cadre de l'aide à la permanence artistique et culturelle. Il reçoit également le soutien, de la SACEM, de la SPEDIDAM

La Cie /TranS/

La compagnie de danse contemporaine /TranS/ (au sens de «au-delà de», «à travers») créée en 2000 à Paris s'installe à Nice en 2011. Autour de la fondatrice Laurence Marthouret d'autres auteurs s'associent aux projets (compositeurs, musiciens, scénographes, artistes visuels et développeurs multimédias).

La compagnie /TranS/ développe principalement un travail sur l'interaction entre la danse, la musique et le numérique. Elle privilégie un travail d'écriture et de recherche de processus de composition lui permettant d'ouvrir de nouveaux champs d'expérimentation.

Elle intègre en 2016 en tant que cie gestionnaire le Collectif de compagnie «l'Entre-Pont» à Nice : lieu pluridisciplinaire pour la création contemporaine. Elle oeuvre pour le développement de la danse contemporaine sur le territoire en favorisant l'accueil des résidences aux compagnies locales, régionales et nationales.

Depuis sa création en 2000, l'association /TranS/ a bénéficié du soutien et de la collaboration de différentes institutions pour ses créations : le Centre National de la Danse (prêt de studio), le Centre de recherche en Informatique et Création Musicale (CICM) de l'Université Paris VIII, le Conseil Général de Seine et Marne (Act'Art), l'Afaa, l'Adami, le DICRÉAM (CNC) aide à la maquette et à la production, le Centre de Création Numérique Le Cube (93-Issy-les-Moulineaux), le Centre National de Création Musicale Césaré (Reims), Le CIRM-Centre National de Création Musicale (Nice), Le Centre National de Création Musicale Voce (Corse), MFA (Musique Française d'Aujourd'hui), le soutien du Conseil artistique à la création de la Région «Provence Alpes Côte d'Azur» CAC Musiques Savantes et la SPEDIDAM.

Depuis 2015 la compagnie /TranS/ est soutenue pour son fonctionnement par le Conseil Général des Alpes Maritimes et par la Ville de Nice.

Contacts artistique et production

Cie /TranS/ c/o L'Entre-Pont, Le 109,
89 Route de Turin 06300 NICE

Laurence Marthouret 06 17 45 21 11
trans.asso@free.fr

Patrick Marcland 06 03 69 70 19
pm@patrick-marcland.fr

Assistante de Production

Alexandra Novikova 06 29 70 09 72
cie.trans.lm@gmail.com

