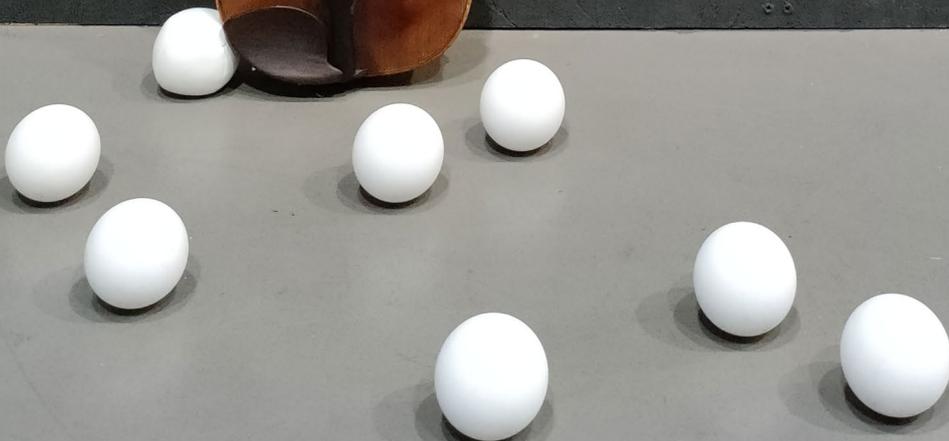

Nos matins intérieurs

Le Collectif Petit Travers
& le Quatuor Debussy

Dossier de création

Le projet

Le Collectif Petit Travers et le Quatuor Debussy projettent de créer une grande forme ensemble. Nous nous pencherons alors sur les liens étroits qui lient l'intime et l'universel au travers de la question de la pratique des interprètes (musicien·ne·s et jongleur·se·s) et de la façon dont elle modèle leur rapport au monde. Nous intégrerons avec l'écrivain Stéphane Bonnard, la parole singulière de chacun·e au sein d'une pièce dans laquelle se mêleront témoignages intimes et langages musicaux et chorégraphiques. Ce sera aussi l'occasion pour nous de poursuivre un travail de plateau que nous avons commencé voilà plus de dix ans avec certain·e·s interprètes, tout autant que d'intégrer à la compagnie de nouvelles figures qui enrichiront l'éventail des présences.

Après deux aventures artistiques individuelles (la mise en scène d'*Encore la vie*, pièce pour quatre jongleur·se·s et l'ensemble TaCTuS, pour Nicolas Mathis, et la création de *S'assurer de ses propres murmures*, un duo jonglé avec le batteur de jazz Pierre Pollet, pour Julien Clément), nous avons à coeur de retrouver la richesse de la co-direction de projet, du partage de la construction d'une démarche exigeante, qui caractérisaient nos démarches.

Le Collectif Petit Travers

Le Collectif Petit Travers a été fondé en 2004. Depuis 2011, les directions artistiques sont impulsées conjointement par Nicolas Mathis et Julien Clément. L'activité de la compagnie est principalement centrée sur la production et la diffusion de pièces de jonglage de grand format et la transmission pédagogique.

En quinze ans, un répertoire de huit pièces, une création amateurs et quatre petites formes ont vu le jour, totalisant plus de 1000 représentations à travers le monde (Angleterre, Allemagne, Italie, Danemark, Finlande, Hongrie, Espagne, Portugal, Cambodge, Laos, Chine, Argentine, Chili, Israël, Turquie...). Des rencontres fortes avec de grands noms de la Danse (Pina Bausch, Maguy Marin, Joseph Nadj), du Cirque (Jérôme Thomas) et de la Musique (Sébastien Daucé, Pierre Jodlowski) ont lieu en chemin. Certaines sont devenues des collaborations, concrétisant ainsi la dynamique d'ouverture qui depuis l'origine nourrit cette écriture du jonglage de l'intérieur.

Le Collectif déploie également un large volet d'interventions artistiques qui vise à partager les différentes facettes et singularités de notre jonglage. Par des approches exigeantes et adaptées à différents publics, ces ateliers prennent appui sur un vaste champ de pratiques élaborées au fil du parcours et des créations. Les jongleur-se-s du Collectif interviennent régulièrement dans les écoles et centres de formation des futur-e-s jongleur-se-s professionnel-le-s.

Après dix ans de développement à Toulouse, le Collectif s'est installé en 2014 à Villeurbanne et impulse depuis un projet autour d'un espace de travail : l'Établi. Bureaux, espaces de stockage, stationnement des véhicules et espace de répétition équipé d'un plancher de danse sont réunis dans un même lieu, structurant et facilitant la vie quotidienne de la compagnie. Le Collectif a à cœur d'accueillir également d'autres équipes artistiques sur son plateau pour des temps de résidence allant de quelques jours à plusieurs semaines.

Actuellement, quatre pièces du répertoire sont en tournées (*Pan-pot ou modérément chantant*, *NUIT*, *Encore la vie* et *S'assurer de ses propres murmures*) ainsi qu'un parcours de courtes pièces et extraits du répertoire créé in situ : *Nos Chemins*. Quatre courtes pièces sont également en tournée : *Formule*, *Ornements*, *Fragments* et *Dehors*.

Le Collectif est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est également associé pour trois saisons (18-21) au Théâtre Molière -> Sète, scène nationale de l'archipel de Thau et au Vellein, scènes de la CAPI à Villefontaine.

© Bernard Benant

Le Quatuor Debussy

En trente ans d'activités, le Quatuor Debussy a été applaudi aux quatre coins du monde, partageant toujours avec la même passion ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses : Japon, Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie, Europe... Ses tournées régulières lui ont permis de se faire un nom sur tous les continents. Trente années d'évolution qui en font aujourd'hui l'une des figures incontournables de la scène musicale internationale : Premier Grand Prix du concours international de quatuor à cordes d'Évian 1993, Victoire de la musique 1996 (« meilleure formation de musique de chambre »), plus de trente disques à son actif (intégrale de Chostakovitch, musique française, américaine, jazz, musique actuelle, comptines...) le Quatuor Debussy jouit à ce jour d'une reconnaissance professionnelle incontestable.

Porté par des valeurs de partage et de renouvellement des formes, il a toujours eu le souhait de surprendre et d'attiser la curiosité. En créant des passerelles avec différents domaines artistiques comme la danse (Maguy Marin, Anne Teresa De Keersmaeker, Wayne Mac Gregor, Mourad Merzouki...), le théâtre (Philippe Delaigue, Richard Brunel, Jean Lacornerie...) ou encore les musiques actuelles (Yael Naim, Gabriel Kahane, Cocoon, Franck Tortiller, Keren Ann...), le cirque (Cie Circa), le slam (Mehdi Krüger) et les arts numériques (David Gauchard), le Quatuor Debussy défend plus que tout l'exigeante vision d'une musique « classique » ouverte, vivante et créative.

Ayant depuis ses origines choisi de mettre l'accent sur l'échange et la transmission, le Quatuor Debussy anime des ateliers pédagogiques et s'engage dans des projets à destination de publics divers (enfants, personnes âgées, détenus, malades...). Il est à l'initiative de concerts-rencontres afin de partager sa passion pour les musiques d'hier et d'aujourd'hui avec tous. Enfin, le Quatuor Debussy s'investit activement aux côtés des jeunes quatuors à cordes en vue de leur transmettre les savoirs qu'il a lui-même reçus des grands maîtres, grâce au cycle spécialisé qu'il dirige au Conservatoire de Lyon depuis 2011, aux nombreux stages qu'il dispense et à l'occasion de son Académie d'été, proposée depuis 1999 au mois de juillet dans le cadre de son festival Cordes en ballade en Ardèche.

Le Quatuor Debussy est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu par la Métropole de Lyon, la SPEDIDAM, l'ADAMI, la Maison de la Musique Contemporaine et la Banque Rhône-Alpes.

La Démarche

Nous travaillerons avec 10 jongleurs et jongleuses au plateau, certain·e·s avec qui nous collaborerons depuis 10 ans, d'autres que nous allons rencontrer pour ce projet : Etienne Chauzy, Julien Clément, Gaëlle Coppée, Rémi Darbois, Amélie Degrande, Bastien Dugas, Oleksandr Koblykov, Taichi Kotsuji, Carla Marina Kühne, Anna Suraniti. Nous avons nourri l'idée de considérer le groupe non pas comme premier, comme ce fut le cas dans certaines de nos pièces précédentes mais comme avant tout constitué d'individus singuliers, uniques, originaux dans leurs parcours, et dans leur rapport personnel à la fois au métier de la scène et à leurs pratiques du jonglage.

Chaque jongleur·se travaille dans la solitude à inventer son rapport à ses objets, c'est une pratique qui développe les singularités, chacun·e inventant, au delà des modes et des grandes tendances qui parcourent cet art, une manière unique de construire son corps et son vocabulaire, son toucher d'objet et ses enchaînements. Chacun·e vit également de manière originale son rapport à la pratique quotidienne ou non du jonglage, qui peut être vécue comme un jeu, un entraînement au sens sportif, une quête, ou une construction esthétique.

Nous avons l'envie de recueillir les témoignages, les paroles de chacun·e, avec comme fil conducteur l'idée du double mouvement « émancipation/aliénation » qu'induit toute pratique exigeante, qui empiète sur la vie personnelle autant qu'elle l'enrichit, qui renferme sur soi, autant qu'elle permet la rencontre avec l'autre.

Nous aimerions réaliser une série de portraits puis ensuite s'en servir comme matériaux scéniques pour la pièce, comme fil conducteur, comme autant de zooms sur chacun·e, avant de les voir se fondre dans de grandes chorégraphies collectives où les notions de temps partagé et d'espace habité priment sur l'individualité.

Nous aimerions prendre ce grand mouvement d'aller/retour qui relie le groupe à l'individu et chaque jongleur·se au collectif par le prisme du personnel, de l'intime et de la construction de soi.

Nos Collaborations

Le Quatuor Debussy

Engagé depuis toujours dans des compagnonnages fructueux avec le spectacle vivant en général et le cirque en particulier, le Quatuor Debussy est venu nous solliciter et nous proposer de mettre son expérience musicale et scénique au service de notre travail d'écriture du jonglage. Durant des séances d'écoute et de partage, un répertoire s'est peu à peu dessiné, jetant un pont entre la musique ancienne (Purcell, Dowland...) et l'écriture actuelle du compositeur contemporain, Marc Mellits.

La musique ancienne fait appel à notre mémoire historique, elle puise son émotion dans les racines de la culture européenne et nous parle profondément, touche directement notre sensibilité et notre oreille. Cette musique revêt une grande variété de formes et de tempos. Basée sur des motifs qui se répètent et s'enchevêtrent, elle sera pour nous la base d'une architecture sur laquelle viendront se poser nos compositions jonglistiques collectives.

La musique pour quatuor de Marc Mellits est emprunte de culture populaire, rock, répétitive, tout en proposant un langage résolument contemporain au traitement rythmique exigeant et riche. C'est une musique qui dessine des espaces, fait voyager le son d'un interprète à l'autre comme nous échangeons nos balles... un dialogue s'établit naturellement avec le jonglage. C'est également une matière riche en affects qui propose un univers sonore entre mélancolie et énergie brute. Elle soutiendra et accompagnera les prises de paroles et l'apparition des singularités vivantes de chaque interprète.

Stéphane Bonnard

Co-directeur artistique de Komplex Kapharnaüm, Stéphane Bonnard a l'expérience du recueil de témoignages et sait faire émerger, au cours d'entretiens la force de la parole intime pour la faire résonner avec quelque chose qui tient de l'universel. Son expérience de metteur en scène tout autant que d'écrivain nous sera précieuse pour aborder ce domaine nouveau pour nous qu'est celui de la prise de parole au plateau. Nous chercherons à faire naître ce trait d'union qui relie la singularité de chacun, son charme, sa maladresse touchante et son désir profond, à l'expérience universelle de chacun qui est de construire sa place dans un monde complexe, d'apprendre à se lier avec l'autre par sa pratique, de se dire et se développer en tant qu'individu pour se construire une place dans la collectivité. Faire l'expérience de la différence et des complémentarités d'où émerge la beauté qui se partage.

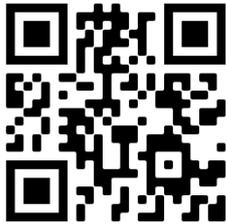
Arno Veyrat

Compagnon de route de la compagnie à ses débuts, Arno Veyrat a également signé toutes les créations lumière de la compagnie 111 depuis ses débuts. Son regard affûté, sa connaissance des contraintes des techniques circassiennes en font un collaborateur précieux qui sait moduler les espaces, les rendre vifs et poétiques avec une économie de moyen. Ses parti-pris en terme de rythmes et de couleur permettent un dialogue constant avec la matière vivante et viennent épaissir les perceptions du spectateurs tout en guidant son regard. Il signera sa quatrième mise en lumière pour notre compagnie.

A découvrir

Marc Møllits

String Quartets No 3, 4, 5
Quatuor Debussy, teaser

Le Collectif Petit Travers

Dans les plis du paysage
création 2016, teaser

Encore la vie,
création 2019, teaser

Le Quatuor Debussy

OPUS
création 2013, teaser

Requiem(s)
création 2017, Extrait Haydn

SOUTIENS

Première : septembre 2023 à la Biennale de la Danse de Lyon 2023

Coproduction et accueil en résidence : Maison de la Danse, Pôle européen de création, Lyon ; La Biennale de Lyon ; Le Manège, scène nationale de Reims ; Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie | La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d'Elbeuf ; Le Carreau, scène nationale de Forbach et de l'Est mosellan ; Agora - Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine ; Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque Nexon Nouvelle Aquitaine ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale.

Recherche de partenaires en cours.

CONTACTS

Collectif Petit Travers

L'Établi

36, rue Émile Decorps

69100 Villeurbanne

04 72 12 72 73

www.collectifpetittravers.org

Anna DELAVAL

Directrice de production

a.delaval@collectifpetittravers.org

07 86 25 82 26

Quatuor Debussy

1, rue Philippe de Lassalle

BP 4357

69242 Lyon Cedex 04

04 72 48 04 65

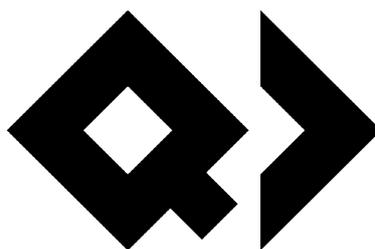
www.quatuordebussy.com

Marine BERTHET

Directrice déléguée

diff@quatuordebussy.com

04 72 48 04 65

QUATUOR
DEBUSSY