

"L'art est le mensonge qui nous
permet de connaître la vérité"

Pablo Picasso

Les Voix des Arcanes

Francesca Bonato, chorégraphe, réunit une équipe de danseurs, chanteurs, musiciens et artistes visuels pour donner vie à un projet à la croisée des langages artistiques et inspiré des Arcanes Majeurs du Tarot. Avec les Arcanes Mineurs, les Arcanes Majeurs constituent l'architecture du Tarot. D'un symbolisme très élaboré, ces 22 cartes allégoriques décrivent un processus humain universel, qui concerne les aspects spirituels de l'être. Leur nom d'Arcane, dérivé du latin «arcanum», qui signifie «secret», renvoie à leur sens caché qui défie le rationnel. Ils fonctionnent comme des archétypes, capables d'ouvrir des portes sur les secrets et les mystères du monde (A. Jodorowsky).

Le projet

Ce projet de spectacle trans-média qui mêle intimement mouvement, chant, création musicale et formes d'expression artistique contemporaines (multimédia), se propose de faire ressurgir la puissance vitale, le mystère et les symboles de ces cartes en deux dimensions, apparemment sans chair ni voix, pour les libérer dans un geste corporel et sonore.

C'est un dialogue entre passé et futur, entre l'héritage ancestral des Arcanes allégoriques et les technologies contemporaines qui en permettent un regard et une lecture actuels.

Sans exclure une présentation pour plateau de théâtre, cette création sera idéalement conçue pour des lieux atypiques, où les Arcanes pourront exploser et envelopper le public, l'effleurer, le traverser. Le rapport entre interprètes et spectateur sera bouleversé, les perspectives habituelles changées, pour aller vers une approche sensorielle globale.

Dans le corps la sève reprend son parcours, goutte-à-goutte ou par éclaboussures, fissure et déchire la membrane cristallisée qui les fige en giclant dans l'espace.

Le silence ancestral est brisé par une vibration sonore, balbutiement étouffé ou cri primal. Chaque Arcane mis à nu, privé de son cadre, se meut par son héritage symbolique en découvrant sa propre énergie vitale, vit un moment de son histoire éternelle et traverse l'espace du spectateur qui en devient le témoin d'un instant.

L'équipe:

Création:

Francesca Bonato, chorégraphe
avec la complicité des interprètes Flore Fruchart et Paul-Alexandre Dubois
Aurélien Dumont, compositeur
Gabriele Alessandrini, vidéaste, artiste visuel

Interprètes:

Flore Fruchart, danseuse, mezzo-soprano
Paul-Alexandre Dubois, ténor-baryton, comédien
Francesca Bonato, danseuse

Musique vivante:

Eriko Minami, percussions
Laurent Camatte, alto
Louis Siracusa, contrebasse
Arnaud Prauly, régie générale

Production: Ensemble Musica Nigella, Cie La Grande Fugue

Partenaires: la Chartreuse de Villeneuve-sous-Montreuil, le Château de la Roche Guyon, La Parole Errante Demain, L'Annexe du Train de Vie, Mains d'Oeuvres, Anis Gras

**Avec le soutien de l'ADAMI, du FONDS SACD-Musique de scène
et de La Copie Privée**

Du réel au virtuel

DILATATION DE LA PERCEPTION VISUELLE

en phase d'étude et élaboration

Dans la pièce le corps réel, élément fondamental et primordial, est indissociable de sa perception virtuelle. Le traitement de l'image et une projection évanescence, instable, à la limite du perceptible, donnent à percevoir les niveaux sous-jacents de lecture de chaque carte, strates de signification autrement non perceptibles.

Essais techniques vidéo et multimédia de traitement d'image effets de distorsion, altération de la perception

- Fibrillation, tremblement, brisure
- perte de netteté
- passage au négatif
- évaporation, liquéfaction
- résonance - écho - décalage temporel
- dédoublement de l'image réelle: image spéculaire, ombre, transparence
- évidentiation de la trace laissée par le geste dans l'éther. Les gestes tirent les fils de leur parcours, comme la bave d'une araignée ou d'un vers à soie
- fracture de l'espace alentour : le mouvement surgissant brise la membrane cristallisée et craquelle l'espace
- perspective inversée: le public se perçoit à travers le regard de la carte

Du réel au virtuel: DILATATION DE LA PERCEPTION SONORE

en phase d'étude et élaboration

Création d'un réseau fermé et d'une application pour smartphone-tablette permettant à chaque spectateur de recevoir sur leur appareil, pendant la représentation, des sons en temps réel, en synchro ou avec un effet de délai, qui se mélangeront aux sonorités en live du spectacle, permettant ainsi l'élaboration d'un univers sonore polyphonique, décalé et troublant.

Pendant la représentation, un logiciel mis au point par un artiste visuel saisit les mouvements de chaque Arcane pour en synthétiser l'essence et un geste plastique.

Le spectacle donnera naissance à une ou plusieurs cartes virtuelles, oeuvres d'art uniques que chaque spectateur recevra sur son smartphone à l'issue de la représentation grâce au réseau fermé créé pour la pièce.

Vers le public

Le spectacle est idéalement conçu pour être représenté dans des recoins de pierre, de béton, de verdure. Nos Arcanes vont surprendre le public entre les pierres d'une ruine, sous les feuilles mortes d'un jardin, dans les entrelacs d'une sculpture ou dans les espaces industriels d'un hangar, et l'emmener dans un voyage surprenant, étrange et drôle, à la frontière entre réalité et rêve.

La pièce questionnera aussi l'élément du hasard liée au tirage des cartes et la possibilité de développer le côté aléatoire dans spectacle, en impliquant directement le public dans le déploiement de la narration.

Le projet est modulable, proteiforme, capable de se décliner suivant le contexte:

- Performance pour spectateur seul :

Performance intime et aléatoire, lecture privée d'une ou deux cartes, dans un lieu clos, un recoin d'un musée, d'un château, d'une médiathèque, ou comme installation pour un avant-spectacle, sous forme de performance de courte durée, éphémère, gardant l'esprit et la qualité aléatoire de la lecture des Arcanes. Cette forme très souple gardera une partie importante d'improvisation nécessaire à gérer les multiples et imprévisibles combinaisons

- Installation / performance : Musée, Galerie d'art...

Dans des Centres d'art sensibles au rapport entre le corps et les arts plastiques, ouverts aux installations et aux performances. Possibilité de concevoir une création spécifique pour le lieu en collaboration avec un ou plusieurs artistes plasticiens.

- Parcours / performance en lieu insolite:

Performance in situ, en lien stricte avec un lieu et inspiré du lieu.

« Tirage des cartes » du lieu, la performance en opère une redécouverte à travers la lecture des Arcanes. Il s'agit ici d'une rencontre entre les artistes et l'espace choisi, avec une écriture spécifique de la performance in situ. Le spectacle est ré-créé à chaque fois en osmose avec le lieu.

- En théâtre :

Le théâtre sera investi dans son intégralité et de façon non conventionnelle: entrée, couloirs, escaliers, recoins oubliés, pièces abandonnées.

Plateau, salle et galerie seront investis en détournant les règles de la représentation pour proposer des situations inattendues et une rencontre différente entre l'œuvre et le public.

Aurélien Dumont, *compositeur*

Note d'intention

Les voix des Arcanes est une œuvre collective, écrite à quatre mains avec la chorégraphe Francesca Bonato. Elle se compose de mises en animation par mouvements et par sons des Arcanes Majeurs du Tarot de Marseille. À chaque Arcane correspond une situation qui met en jeu tout ou partie de la nomenclature, constituée de deux chanteurs, d'une danseuse, d'un alto, d'une contrebasse et de percussions. L'idée musicale au centre de ce projet est de penser le rythme comme une passerelle d'un monde à un autre, à l'image de l'évolution des Arcanes Majeurs, du monde réel vers le monde des esprits. Comment par exemple, à partir d'une polyrythmie de clignements d'œil faire apparaître une polyphonie complexe ; comment à partir de frottements du corps sur des élastiques faire émerger une voix habitée ; comment à partir des images fixes véhiculées par les Arcanes créer du mouvement.

Ces différentes situations, mises en regards les unes avec les autres, s'inspirent, tant dans leur globalité que dans leur vie interne, du concept volodinien de *Narrat*, qui tente de fixer « une situation, des émotions, un conflit vibrant entre mémoire et réalité, entre imaginaire et souvenir ». Elles sont de petites séquences poétique « à partir de quoi toute rêverie est possible, pour les interprètes de l'action » comme pour les spectateurs. Ainsi, une part d'improvisation dirigée sera contenue dans l'écriture de la pièce afin d'asseoir l'unité des interprètes avec la flexibilité du temps qu'impose notre projet.

Par ailleurs, *Les voix des Arcanes* est pour moi l'occasion idoine de développer mes recherches sur la perception musicale en ouvrant des brèches de temps et d'histoire, en pensant notre rapport au monde dans l'intime et le secret.

Damien Schoevaert, *biomathématicien, scénographe*

Un point de vue scientifique

Le jeu du tarot, par les règles de tirage de ses cartes, est le médium privilégié de l'exercice divinatoire. Mais si l'on considère chacune de ses figures emblématiques on y trouve comme une cristallisation d'un segment de temps heureux ou douloureux. Ainsi, les temps forts qui rythment chacune de nos vies se condensent sur des traits hiératiques qui sont autant d'invitations au redéploiement. La force de ces images semble venir de la trame serrée de leur graphisme, comme si les figures prisonnières cherchaient un regard libérateur par un jeu conjugué de provocation-évocation. La puissance de l'image fixe, comme élan mobilisateur et libérateur du geste, est précisément la voie que se propose d'explorer Francesca. D'un point de vue scientifique, le paradoxe de la puissance de l'immobile peut se poser, en terme de transduction. La perception de la chose fixe est une invitation à la préhension ou à l'évitement, et plus encore elle met en mouvement, par effet auratique, un discours. La transduction sensorielle est ce qui assure le transfert d'énergie entre le monde du dehors et le monde du dedans sous un mode analogique. L'avantage de cette correspondance est de retenir l'action réflexe immédiate. En effet, les forces transduites dans l'image, ne s'épuisant pas avec le temps, permettent une action différée. Plus encore, elle permettent une action augmentée par sédimentation d'un vécu personnel qui se dépose peu à peu sur la trame première de la figure. La recherche de Francesca consiste à repérer les forces mobilisatrices des figures du tarot, et de les utiliser comme générateurs du geste dansé. Ce territoire rarement exploré met en cohérence étroite la perception, l'interprétation et l'action qui sont au cœur de la danse.

projet par Francesca Bonato

www.francescabonato.com - fra.bonato@gmail.com - tel 06 63 87 13 53

Aux sources du Tarot

J'ai effectué une période de recherche aux origines du Tarot afin de puiser dans ses racines et comprendre la perception du monde et la charge de significations que chacune de ces cartes véhiculait au moment de sa cristallisation. Cette recherche a eu lieu en Italie, berceau de celui qui a été ensuite appelé Tarot de Marseille. Ses racines sont apparemment à rechercher autour de la cour Visconti Sforza de Milan (1420), dont j'ai suivi les traces aussi dans d'autres contrées de l'Italie du Nord.

J'ai suivi l'évolution des Arcanes et de leur représentation jusqu'aux lectures contemporaines grâce à la complicité des directeurs du « Museo dei Tarocchi » de Bologne (Italie), musée de renommée internationale, centre d'études, de publications, de créations d'art contemporain inspirées des tarots qui recèle une incroyable collection de pièces uniques.

Cette résidence en Italie m'a permis de repartir des racines des Arcanes et de leurs représentations anciennes pour arriver aux visions contemporaines et de faire en direct le lien avec le travail corporel dans les espaces mis à disposition par les centres chorégraphiques du nord et du centre d'Italie qui accompagnent le projet.

Francesca Bonato - *chorégraphe, interprète*

Formée à l'Université des Arts, Musique et Spectacle de Bologne (Italie), elle obtient le Diplôme d'enseignement de la danse contemporaine et jazz à l'Université de la Danse Scapino (Amsterdam).

À Paris depuis 1995 elle poursuit sa formation avec Peter Goss, Larrio Ekson et Carolyn Carlson et obtient le Diplôme d'Etat pour l'enseignement de la danse contemporaine.

Elle est danseuse interprète auprès de chorégraphes de renom: (Blanca Li, Pedro Pauwels, Brigitte Dumez, Kitsou Dubois...) sur les principales Scènes Nationales françaises et à l'étranger.

Depuis 2004, grâce à la rencontre avec Mireille Larroche, fondatrice de la Péniche Opéra, elle entame une riche collaboration avec l'univers lyrique et crée plusieurs chorégraphies allant des productions du répertoire classique aux créations contemporaines.

Depuis 2015 elle collabore avec Alexandra Lacroix sur ses créations innovantes dans l'univers de la création lyrique (Auditorium du Musée d'Orsay, Athénée-Théâtre Louis Jovet, tournées en France et à l'étranger).

En juin 2016 elle crée pour le Festival Musica Nigella de Takénoni Némoto la pièce chorégraphique et vidéo "Appalachian Spring" (A. Copland), pour 2 danseuses et 13 instrumentistes.

Actuellement en résidence au Carreau du Temple pour la création de l'oeuvre polyphonique «Barca di Venetia» (Banchieri), elle prépare sa nouvelle pièce chorégraphique «Les voix des Arcanes» (création 3 juin 2017).

Suite à ces rencontres elle approfondit la recherche sur les «états de corps» du danseur et du non danseur et d'une conscience accrue de son espace corporel, et poursuit l'exploration d'un espace scénique inusité.

Son oeuvre chorégraphique tisse des liens avec les univers des arts plastiques, de la vidéo et des nouvelles technologies multimédia, tout en travaillant sur un rapport pas conventionnel entre interprète et public.

Aurélien Dumont - *compositeur*

Aurélien Dumont est docteur en composition musicale dans le cadre du programme SACRe de l'École Normale Supérieure de Paris (PSL) et du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il a suivi l'enseignement de Gérard Pesson. Il étudie également à l'IRCAM, au sein des cursus 1 et 2 en composition et informatique musicale. Sa musique, qui surgit par mises en tension d'objets pensés en briques de langages (Roland Barthes),

interroge la notion d'altérité tel que le définit le philosophe François Jullien, comme une manière possible d'appréhender la complexité de notre monde contemporain. Lauréat de plusieurs concours internationaux et de prix prestigieux (Prix Pierre Cardin de l'Académie des Beaux Arts, Prix San Fedele de Milan, etc.), ses oeuvres sont jouées à travers le monde par des interprètes de renom ; son premier disque monographique « While », paru en septembre 2015, a été salué par la critique. Aurélien Dumont vit et travaille à Paris et à Tokyo.

projet par Francesca Bonato

www.francescabonato.com - fra.bonato@gmail.com - tel 06 63 87 13 53

Gabriele Alessandrini - *Vidéaste*

Après une formation littéraire et une formation musicale au Conservatoire, il fréquente un cours de la Communauté Européenne pour nouvelles professions dans le milieu de la technologie audiovisuelle (1986).

A Paris en 2013 il rencontre Mireille Larroche à la Péniche Opéra, avec laquelle il entame une riche collaboration artistique. Il réalise les images et la scénographie vidéo de Chantier Woyzeck et 100 Miniatures (Théâtre Jean Vilar Vitry sur Seine).

En 2015 réalise la création scénographique vidéo du spectacle de l'Ensemble Musica Nigella "Pierrot Lunaire" (A. Schoenberg) -14 Manières de décrire la pluie (H. Eisler). En 2016 réalise la création vidéo de "Appalachian Spring", spectacle chorégraphique de Francesca Bonato, et du concert "West Side Story", au Festival Musica Nigella.

Ses réalisations vidéo ne sont pas qu'une approche technique de précision et qualité mais conjuguent une riche expérience professionnelle avec une sensibilité artistique qui le rend capable de choisir entre différents langages stylistiques vidéo et multimédia, pour créer un style personnel toujours en évolution et pour une recherche toujours vivante d'émotions visuelles.

Paul Alexandre Dubois – *ténor-baryton, comédien*

Paul-Alexandre Dubois a étudié avec Camille Maurane, au Studio Versailles Opéra, puis au Conservatoire de Paris (CNSMDP) dans la classe d'interprétation de musique baroque de W. Christie et celle de chant de R. Dumé dans laquelle il obtient le diplôme et le prix. Il fut un membre fondateur du Chœur de chambre Accentus et d'Axe 21, pour lesquels il a assuré la préparation et la direction artistique d'œuvres du répertoire contemporain.

Artiste et membre du conseil artistique de La Péniche Opéra pendant dix ans, il y fut le concepteur de diverses soirées thématiques et y a participé à de nombreuses productions

lyriques, ainsi que de théâtre musical.

Egalement comédien, il participe en 2016 à Le Dibbouk de S.Anski mis en scène par Benjamin Lazar.

Son goût pour le texte et le théâtre lui fait privilégier un répertoire varié particulièrement orienté vers la création et les projets atypiques. Il réalise plusieurs mises en scène d'Opéra.

Flore Fruchart - *Mezzo-soprano, danseuse*

Venue de l'univers de la danse classique, elle débute le chant sur scène à 15 ans.

À côté d'un master en Biologie, elle obtient le Diplôme d'Etat en Danse Classique et le DEM en chant lyrique au Conservatoire de Pantin.

Rapidement, elle chante dans de nombreuses productions : *La Belle Hélène*, *La Périchole*, et *Les Contes d'Hoffmann* (Offenbach), *Aïda* et *Traviata* (Verdi), *Orphée et Eurydice* (Gluck), *Don Giovanni* (Mozart), *Carmen* (Bizet) et interprète Chérubin dans *Les Noces de Figaro* (Mozart), Aloès dans *L'Etoile* (Chabrier) et Proserpine dans *Alceste* (Lully).

Grâce à ses atouts aujourd'hui, elle se partage entre l'enseignement de la danse à l'ECM de Paris, les représentations d'opéras et d'opérettes, les récitals piano chant (en solo ou avec Quatuor Ariane) et les spectacles avec la compagnie Minute Papillon.

Parallèlement à la création de Tout Neuf ! avec cette compagnie pour le festival d'Avignon 2016 puis des tournées en 2016-2017, elle participe à la création d'Appalachian Spring, chorégraphié par Francesca Bonato, qu'elles dansent en duo pour le Festival Musica Nigella en mai 2016.

projet par Francesca Bonato

www.francescabonato.com - fra.bonato@gmail.com - tel 06 63 87 13 53

Complices

Dans les phases de recherche et expérimentation comme dans celle de création le projet est accompagné par des collaborateurs, artistes et scientifiques, que j'apprécie particulièrement pour leur regard aigu, et qui me suivent pour me prêter leur oeil attentif et critique:

Takénoni Némoto, chef d'orchestre, directeur artistique de l'Ensemble Musica Nigella

Alain Patiès, metteur en scène, co-directeur de La Grande Fugue

Christophe Grapperon, directeur musical et chef de chant

Damien Schoëvaërt, scientifique biomathématicien et scénographe

Nathalie Huerta, directrice du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine

Bertrand Krill, administrateur Cie Les Ateliers Contemporains

Claudine Lagoutte, Monuments Historiques Nationaux - Château d'Azay-le-Rideau

Kitsou Dubois, chorégraphe

Brigitte Dumez, chorégraphe et art-thérapeute

Isabelle Héméry, comédienne, experte de Tarots

Yves Coudray, artiste Lyrique, metteur en scène

Morena Poltronieri and Ernesto Fazioli,
directeurs du Museo dei Tarocchi (Italie)

projet par Francesca Bonato

www.francescabonato.com - fra.bonato@gmail.com - tel 06 63 87 13 53

- janvier 2017: résidence au Château de la Roche Guyon (Val d'Oise) et à l'Annexe du Train de Vie - Cie Jetzt (Romainville)
- mars 2017: résidence à Mains d'Oeuvres (St Ouen)
- mai 2017: résidence au Château de la Roche Guyon et à La Maison de l'Arbre /La parole Errante Demain (Montreuil)

- **3 juin 2017**
présentation publique à la Chartreuse de Neuville (Montreuil-sur-mer) dans le cadre du Festival Musica Nigella
- **16 septembre 2017**
résidence et présentation publique au Château de la Roche Guyon (Journées du Patrimoine)
- **automne 2017:** résidence et présentation publique à Mains D'Oeuvres (Saint Ouen)
- **30 avril 2018:** représentation au Théâtre Studio Raspail (Paris), dans le cadre des Petites Fugues de La Grande Fugue
- **printemps 2018:** représentation au Château de la Roche Guyon
- **avril / juin 2018:** résidence et 4 représentations à Anis Gras (Arcueil)

Partenaires

Co-producteurs: Ensemble Musica Nigella & La Grand Fugue

Château de la Roche Guyon - Val d'Oise

Anis Gras - Arcueil

L'Annexe du Train de Vie - Romainville

Mains d'Oeuvres - Saint Ouen

La Parole Errante demain - Montreuil

**Avec le soutien de l'ADAMI, du FONDS SACD-Musique de scène
et de La Copie Privée**

la grande
fugue

mains
d'œuvres

