

Dossier artistique

VIOLONCelles

Accords et désaccords

Seule-en-scène : Ingrid Schoenlaub, violoncelle

Spectacle tout public

durée 1h10

Ensemble Sillages

Le Quartz, Scène nationale de Brest, 60 rue du Château - 29200 BREST

www.ensemblesillages.com/ +33 (0)6 22 59 14 32

VIOLONCelles

« *Tout un monde de sensibilité et d'audace !* »

Claire Gibault,
Paris Mozart Orchestra

Programme

Marin Marais (1656 - 1728) Le Badinage (violoncelle)

Jean de La Fontaine (1621-1695) Le Lièvre et la Tortue (fable)

Francesco Geminiani (1687-1762) Concerto grosso N°1 en Ré Majeur : Adagio (musique diffusée)

Georges Aperghis (1945 —) Récitation pour violoncelle (théâtre instrumental)

Kaija Saariaho (1952—) Spins and Spells (violoncelle)

Jacques Rebotier (1947—) Brève N°30 : Et ainsi de suite (théâtre instrumental)

Bernard Friot (1951—) La Sorcière amoureuse (conte)

Birago Diop (1906 - 1989) À quoi tient l'amour ? (poème)

Sofia Gubaidulina (1931 —) Prélude pour violoncelle seul N°1 : staccato – legato (violoncelle)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 3ème Suite en Do Majeur : Gigue (violoncelle)

Francesco Geminiani (1687 - 1762) Concerto grosso N°4 en Fa Majeur: Adagio (musique diffusée)

Birago Diop (1906 - 1989) Impossibilité (poème)

György Ligeti (1923-2006) Sonate pour violoncelle seul : Dialogo et Capriccio (violoncelle)

Équipe

Ingrid Schoenlaub, violoncelles, textes

Lionel Ménard, mise en scène

Sonia Montagné, scénographie

Henri-Pierre Deroux, sculpture Cello-cycle

Laure Malherbe, costume

Guillaume de Smeytere, création lumière

Kenan Trévien, régie son et vidéo

François Rault, régie lumière

VIOLONCelleS nous est joué, conté, dansé par Ingrid Schoenlaub, entourée de ses violoncelles.

« *Plus qu'un concert, c'est un véritable spectacle* »

Plus qu'un concert, c'est un véritable spectacle mêlant différentes disciplines artistiques et centré sur l'humanisation de l'instrument: pièces musicales, poèmes, chansons populaires, pas de danse et théâtre s'alternent, s'interrogent et se répondent. La variété des modes d'expression et des styles, fait que VIOLONCelleS s'adresse à toutes les générations et touche les différentes sensibilités. L'alternance musique, texte, mouvement, et le mélange de l'un avec les autres, aimerait offrir aux différents publics l'occasion et le plaisir de découvrir des expressions vers lesquelles ils n'iraient pas de prime abord — au-delà du fait que notre interprète, Ingrid Schoenlaub, aime s'exprimer de cette façon plurielle.

Note de l'interprète

Ingrid Schoenlaub

Je joue du violoncelle depuis l'âge de 6 ans. Je suis devenue violoncelliste au fil de rencontres, tâtonnements, doutes, colères, ruptures, réconciliations, joies avec ce drôle de compagnon qu'est mon violoncelle. J'ai également toujours pratiqué la danse, le théâtre, le mime et c'est très naturellement que mon violoncelle m'a entraînée à la croisée de ces formes d'arts. Ainsi est né *VIOLONCelleS, Accords & désaccords*, spectacle mêlant pièces musicales, mouvement, théâtre... qui raconte en filigrane mon cheminement avec mon compagnon-violoncelle, tout en murmurant quelques questionnements et rêveries sur la relation à l'Autre, sur les accords et désaccords successifs que nous passons avec l'Autre et nous-mêmes.

Plusieurs lectures s'offrent au spectateur

- un récital de violoncelle seul ponctué de poésie littéraire et gestuelle
- une interrogation sur la fragilité du sentiment amoureux au fil des différentes œuvres
- une ouverture à la musique dite contemporaine et la mise en valeur de femmes compositrices
- et en filigrane, le cheminement d'une artiste sensible et curieuse à la croisée des arts

© DR

Petits et grands sont séduits par la Sorcière Amoureuse, un conte drôle sur l'alchimie de la séduction où le violoncelle devient récitant. La Gigue d'une Suite de Bach amène l'oreille novice à plonger en douceur parmi les couleurs sonores mystérieuses de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho. Le regard amusé de Jacques Rebotier sur l'art de la séduction, la poésie vagabonde de Georges Aperghis sur ce que peut évoquer le mot 'violoncelle' sont deux incursions dans le monde du théâtre instrumental. Sculpture faite d'une vieille roue de vélo et d'un petit

violoncelle, le cello-cycle de Henri-Pierre Deroux, telle la roue de la vie, nous regarde de son œil bienveillant comme pour nous dire qu'on peut bien avoir commencé le violoncelle ou tout autre chose à 6 ans, à 20ans, à 26 ans et à 35 ans, le plus important est le chemin parcouru — « De quoi vous sert votre vitesse ? » interroge la Tortue de Jean de La Fontaine en début de spectacle... C'est ce chemin inattendu, sinueux, rêveur, rieur, parfois accidenté sur lequel nous invite « *VIOLONCelleS* ».

«J'aime raconter des histoires ! Grâce à la musique, avec mon violoncelle bien sûr, et aussi en allant explorer du côté du théâtre, du mime, de la danse...»

« Relation très touchante entre l'interprète, l'instrument et le public »

ComposHer

Résidence de création

Mars 2019 : résidence à Paris, salle Rossini

Avril 2019 : résidence à Berlin, Theaterhaus Berlin Mitte

Mai 2019 : présentation de travail, salle Rossini à Paris

Juillet 2021 : résidence et présentation de travail, espace ABC à Veigy-Foncenex (Haute-Savoie)

Novembre 2022 : Résidence au Theaterhaus Berlin Schöneeweide

Décembre 2022 : résidence de création, salle Avel Vor Plougastel-Daoulas

Janvier 2023 : résidence de création, salle Avel Vor Plougastel-Daoulas

Biographies

Ingrid Schoenlaub Violoncelliste

“J’aime raconter des histoires ! Grâce à la musique, avec mon violoncelle bien sûr, et aussi en allant explorer du côté du théâtre, du mime, de la danse, du cirque... Mêler sons, verbe, mouvement, matières, couleurs, les laisser dialoguer, passer de l’un à l’autre par un seul et même geste, guidée par l’imaginaire et la poésie. L’écriture musicale peut être baroque, classique, romantique, contemporaine, il s’agit toujours de faire vivre une oeuvre, de raconter une histoire, là, tout de suite, au moment où la rencontre a lieu avec le public.”

Formée par Philippe Muller au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et Frans Helmerson à la Musikhochschule de Cologne, Ingrid a été nommée dans la catégorie Meilleur ensemble de l’année aux Victoires de la Musique en 2005 avec le quatuor Psophos, également choisi comme New Generation Artist de la BBC. Elle est invitée à jouer sur les plus grandes scènes internationales : Londres, Amsterdam, La Folle Journée de Nantes, Tokyo... Sa curiosité la porte naturellement aux croisements de différentes formes d’art. En 2008, aux côtés de Laure Daugé, complice danseuse-chorégraphe, elle est artiste en résidence à Montréal, invitée par le Conseil des Arts et Lettres du Québec. Avec Marie Tikova,

metteuse en scène, elle crée Fables Amoureuses de Jean de La Fontaine, spectacle pour deux acteurs et un violoncelle. Elle travaille sous la direction de Jos Houben pour Divertimento for Rope & Strings. En 2019 elle entreprend la création de VIOLONCelleS, un seule-en-scène faisant dialoguer musiques, textes, mouvement, également mis en scène par Lionel Ménard. La qualité d’échange que propose le jeu en musique de chambre la révèle particulièrement. Elle forme un duo avec le pianiste Sodi Braide : leurs concerts s’inscrivent dans cette quête de complicité entre interprètes et, au-delà, avec un public, un lieu, une oeuvre. Ingrid est membre des ensembles Sillages (France) et Lucilin (Luxembourg), avec lesquels

elle s’engage dans la création contemporaine. En 2017, elle a créé le concerto pour violoncelle de Luis Naon au Festival Présences de Radio-France. Elle suit l’enseignement de Wilfride Piollet, danseuse étoile de l’Opéra de Paris, dont la méthode dite des « Barres Flexibles » nourrit sa pratique artistique. Elle s’est initiée au mime lors d’un stage à l’École Internationale de Mimodrame-Marcel Marceau et a suivi les ateliers de théâtre de la Compagnie Feux de la Rampe-Marie Tikova. L’exceptionnel compagnon de ce cheminement est un violoncelle vénitien du XVIIIe siècle, dit Rembrandt...

www.ingridschoenlaub.com

Biographies

Lionel Ménard Metteur en scène

“Mes premiers spectacles se jouaient dans les cahiers d’école, pas de mot, aucune musique, juste des images que l’on dessinait pour séparer la dictée du calcul. C’était un peu ma récré, ma fenêtre entre les 26 fautes de la dictée et le passable en rouge du calcul. 49 ans plus tard j’ai la sensation d’en avoir fait mon métier...”

Tout a commencé en 1987 : Lionel décide d’en finir avec les rencontres sans lendemain. Il rencontre cette année-là Marcel Marceau et passera dix ans à collaborer au sein de sa compagnie. Après un bon repas, il devient coach de Ticky Holgado. À la suite de multiples auditions il entre enfin dans la compagnie de Philippe Genty. Au hasard d’un disque de musique contemporaine, il met en scène le quatuor Arditi. Il passe une semaine avec Michael Jackson et Marcel Marceau pour préparer Childhood pour HBO. Il écrit une petite forme pour une soirée Philipp Glass au Carnegie Hall. Lelouch lui propose de faire Jésus

dans une trilogie et il travaille comme chorégraphe pour Jean-Paul Goude. Il fait danser Léa Seydoux ou Charlotte Gainsbourg. Il tente aussi de faire danser Francois Morel.

Le point commun entre toutes ces rencontres est qu’elles font voyager Lionel aux quatre coins du monde. Pourtant la chose dont il est le plus fier n’a été jouée qu’une fois et n’a pas franchi quatre murs, il s’agissait de la mise en scène de La Volière au centre pénitencier de Frênes avec des détenus de longue durée.

www.lionelmenard.com

Biographies

Sonia Montagné
Scénographe

“J’ai toujours été attirée par l’art et fascinée par les lieux, qu’ils relèvent de la sphère privée, du monde de la scène ou du domaine public. Mes réalisations naissent d’un dialogue et s’inscrivent dans la singularité d’un espace, cherchant à offrir un témoignage en images, à participer de la dramaturgie en conservant, je l’espère, humanité et magie...”

Sonia a débuté sa vie professionnelle en tant qu’artiste chorégraphique. Son parcours artistique, puis ses études de lettres, civilisations et langues étrangères, ainsi que d’histoire de l’art la conduiront tout d’abord dans le domaine de l’événementiel et la publicité, avant qu’elle ne choisisse une voie plus en accord avec son désir de création concrète et globale : l’architecture, la décoration et la scénographie. Elle crée alors sa propre agence Volumes&Design. Imaginer et transformer un espace, créer une ambiance vivante au-delà de la fonctionnalité et la réalité des éléments, tel est son défi. Volumes, matières et lumières pensés comme des scénographies.

Ensemble Sillages

Les chemins de l’écriture sonore

Fondé en 1992 par Philippe Arrii-Blachette, l’Ensemble Sillages est dirigé depuis 2020 par le compositeur et chef d’orchestre argentin Gonzalo Bustos.

En résidence au Quartz – scène nationale de Brest, l’Ensemble développe ses amitiés et se produit en Bretagne, en France, comme à l’international (Espagne, Mexique, Argentine, Allemagne, Suisse, Italie...) en nourrissant une réflexion de proximité, de sensibilisation et d’échange, en collaboration étroite avec les acteur.ices de la création et les publics que l’Ensemble espère toujours de composition multiple et aléatoire.

Commanditaire d’œuvres auprès de compositeur.ice.s de toutes les générations, Sillages crée, accompagne et diffuse les œuvres en s’outillant des cartes, compas et sextant suivants :

- Une interprétation dont le souci est de traduire finement les désirs sonores de nouvelles pensées musicales.
- La mesure des découvertes qu’offrent les évolutions et les révolutions techniques dans la manière dont s’écrivent, se jouent et s’écoutent les musiques au présent.
- La mise au point entre le public et les artistes d’un angle qui permette une compréhension vivante des œuvres.

*Métamorphe
et protéiforme,
l’Ensemble défend
la pluridisciplinarité*

L’Ensemble Sillages dessine son propre univers. Métamorphe et protéiforme, l’Ensemble défend la pluridisciplinarité, cherche à explorer différents dispositifs, à concevoir des formes variées pour la création. Ainsi Sillages collabore avec d’autres ensembles, compagnies, chef.fe.s d’orchestres et musicien.ne.s, développe une Académie d’Interprétation, met en place des actions culturelles et pédagogiques avec des interlocuteur.ice.s multiples, s’invente en solo ou comme orchestre symphonique.

CONTACTS

Ensemble Sillages

Le Quartz, Scène nationale de Brest
60 rue du Château 29200 Brest
www.ensemblesillages.com

Gonzalo Bustos

Directeur artistique
+33 (0)6 67 49 06 17
direction@ensemblesillages.com

Julie Migozzi

Administratrice de production
+33 (0)6 22 59 14 32
administration@ensemblesillages.com

Marie Bouchier

Chargée de médiation
mediation@ensemblesillages.com

Nina Faïdy

Chargée de communication
communication@ensemblesillages.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

En résidence au Quartz, Scène nationale de Brest, l'Ensemble Sillages reçoit le soutien du Ministère de la Culture, DRAC Bretagne au titre de l'aide aux ensembles conventionnés, de la Ville de Brest, du Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental du Finistère, de la Maison de la musique contemporaine de la SACEM action culturelle et de la SPEDIDAM, les droits de l'interprète.

