

LACRIMAE/

Dans une larme ; un reflet

ENSEMBLE JOSEPH HEL

Création transdisciplinaire 2020

Conception, texte, Cédric LEBONNOIS
Composition, Clovis LABARRIÈRE
Photo/vidéo, Etienne CHARBONNIER

Production ENSEMBLE JOSEPH HEL

Coproduction ABBAYE DE NOIRLAC, Centre culturel de rencontre, Fondation CASA DE MATEUS, Portugal

Cette création est soutenue au titre de l'aide au projet par la DRAC Centre-Val de Loire et bénéficie d'un soutien régional Parcours de Production Solidaire. Avec le soutien de l'Institut Français.

Contact production

ENSEMBLE JOSEPH HEL

Cédric Lebonnois

06 61 16 62 43

cedriclebonnois@triojosephhel.fr

LACRIMAE/

Dans une larme ; un reflet

Création transdisciplinaire

LACRIMAE/Dans une larme ; un reflet est un spectacle musical qui emmène l'auditeur dans une quête de l'origine des larmes. Musiques baroques, créations contemporaines, vidéos, et textes pétris d'évocations poétiques de la préhistoire, servent de guide dans ce projet où toutes les larmes se retrouvent convoquées : des chagrins salvateurs aux larmes de joies.

Cette création repose sur un agencement de différentes formes artistiques : l'œuvre de Benjamin Britten « *Lachrymae* », pour alto et piano, structure le projet en servant de canevas dans lequel sont agencés, à la façon d'un grand « Thème et variations », toutes les autres pièces. Les éléments interagissent pour former un ensemble organique, poétique et vivant.

PRODUCTION ENSEMBLE JOSEPH HEL

Coproduction DRAC Centre-Val de Loire, Abbaye de Noirlac-Centre culturel de rencontre, Fondation Casa de Mateus.

Cette création bénéficie d'un soutien régional Parcours de Production Solidaire.

DATES À VENIR

- 06-10 juillet 2020 : Résidence de création, Abbaye de Noirlac (Cher). Action de médiation culturelle
- 01-02 août 2020 : Festivillage, Sagonne (Cher). Concerts et action de médiation culturelle
- 19 septembre 2020 : Meung-sur-Loire (Loiret)
- 16 octobre 2020 : Fondation Casa de Mateus, Portugal
- 17 octobre 2020 : Teatro Municipal de Vila Real, Portugal
- Printemps 2022 (date à confirmer) : L'Atelier Spectacle, Dreux (Eure-et-Loire)

EQUIPE

• Viole de gambe	Miron Andres
• Violoncelle baroque	Geneviève Koerver
• Luth	Fabricao Corrêa de Melo
• Alto	Cédric Lebonnois
• Piano	Emmanuel Christien
• Récitante	NORIG
• Conception/texte	Cédric Lebonnois
• Composition	Clovis Labarrière
• Photo/vidéo	Etienne Charbonnier
• Vidéo/création plastique	Cédric Lebonnois
• Mise en scène	Denis Lachaud
• Régie vidéo/lumière	Nicolas Simonin
• Traduction en portugais	Beatriz Albuquerque

RÉPERTOIRE MUSICAL

Benjamin Britten (1913-1976)

« *Lachrymae* », *opus 48*, pour alto et piano

Monsieur de Sainte Colombe (1640-1700)

« Les Pleurs »

John Dowland (1563-1626)

« Flow my tears »

« If my complaints »

« Semper Dowland Semper Dolens »

Clovis Labarrière

« Suites de pièces pour ensembles variés », *création*

ARGUMENT

::: Juin 1921 ::: Site de La Ferrassie, Dordogne ::: Sépulture N°6 :::

On découvre le squelette d'un enfant de trois ans, les pieds pointant vers l'ouest. C'est le corps d'un petit néandertalien qui repose là depuis 40.000 ans ! La tombe est protégée par un bloc de calcaire sur lequel ont été obtenues, par piquetage répétitif, vingt cupules. La pierre a été positionnée de façon à ce que la face ainsi décorée soit orientée vers la dépouille de l'enfant. Personne ne saura jamais comment interpréter ces ornements gravés dans la roche. Alors je les lis comme des traces de larmes. Des larmes qui auraient érodé le roc pour guider l'esprit de l'enfant dans l'au-delà. Je les pense comme un signe qui nous conduit vers la première larme de l'humanité.

Cette petite histoire de notre préhistoire sert d'argument. De ce THÈME découleront des VARIATIONS : elles structureront cette création transdisciplinaire où se côtoieront, autour de l'œuvre éponyme de Benjamin Britten, les univers de la musique baroque et contemporaine. J'utilise les larmes comme thème principal d'une réflexion sur l'origine de ces émotions humaines si fortes qu'elles déclenchent les pleurs : dans la peine mais également dans la joie ou dans la contemplation.

Les pleurs sont à l'origine de ce plaisir étrange indispensable au voyage vers les zones d'ombres de l'âme. La quête d'une larme originelle nous amène à vivre une expérience esthétique qui nous force à poser un regard singulier sur nos origines et à envisager de nouvelles perspectives quant à notre devenir.

Écrit par Cédric LEBONNOIS en collaboration avec le compositeur Clovis LABARRIERE, **LACRIMAE/Dans une larme ; un reflet** s'intéresse à la naissance des larmes, tant du point de vue physiologique qu'émotionnel. Ce concert s'interroge sur ce phénomène propre à notre humanité. Beaucoup de mammifères manifestent leurs émotions, ou font preuve d'empathie. Mais seul le genre Homo a mis en place, quelque part, loin dans le temps, au fil de son évolution, un mécanisme de défense qui le protège et lui garantit la bonne marche de son activité cérébrale face à certains événements émotionnels. Quand, et pourquoi, sont apparues les larmes ? Et surtout, quelles traces nous ont-elles laissées ?

Dans cette quête, **LACRIMAE/Dans une larme ; un reflet** parcourt autant les gestes symboliques de la préhistoire, comme les premières sépultures d'enfants, que les situations quotidiennes où les larmes viennent soulager nos cœurs assaillis !

Derrière les larmes, derrière la musique, les textes et les images, s'infiltrer un regard empreint d'amertume, se révèle la sécheresse humaine de plus en plus perceptible dans nos sociétés modernes. Et si les hommes, les enfants cessaient soudain de pleurer ? Ce spectacle tente des réponses en préservant la douceur des larmes : des larmes de joie aux chagrins salvateurs.

NOTES D 'INTENTION

Cédric LEBONNOIS

« Ce projet est né du désir initial de mêler musique baroque et création contemporaine autour d'un travail de réflexion sur la thématique des larmes et sur le phénomène fascinant de la catharsis. L'œuvre de Benjamin Britten pour alto et piano, « *Lachrymae* », m'est apparu comme la pièce idéale pour poser les fondations de ce projet. En effet, cette sonate est basée sur deux mélodies du compositeur baroque anglais John Dowland, « *If my complaints* » et « *Flow my tears* », qui exploitent à merveille le paradoxe du plaisir et de la douleur dans les larmes. Ces œuvres sont donc utilisées dans la trame musicale du spectacle. J'intègre également la pièce « *Les pleurs* » de Monsieur de Sainte Colombe pour le renforcement qu'elle apporte dans l'expression des larmes dans le discours musical baroque du XVIIème siècle. J'ai commandé à Clovis Labarrière des pièces qui viennent interagir avec ce répertoire et avec les textes et les images de LACRIMAE.

Les textes écrits pour LACRIMAE se nourrissent de ma passion pour la préhistoire. En me mettant en quête de l'origine des larmes, je cherche les liens

entre le développement d'une spiritualité, d'une expression symbolique puissante telle qu'on la perçoit dans les grottes ornées, dans les sépultures ou dans l'art mobilier du paléolithique supérieur, et les expériences émotionnelles, les manifestations affectives, que les premiers hommes ont dû éprouver à cette époque lointaine. »

Clovis LABARRIÈRE

« À la recherche de la belle contrainte... Ou comment rendre homogène les différentes parties musicales d'un spectacle comportant le *Lachrymae* de Britten (de forme thème et variations) et des œuvres de compositeurs baroques ?

Ma musique a certes son entité propre mais a pour fonction ici de servir de liant entre des univers musicaux à première ouïe disparates. Il ne s'agit pas de "s'insérer" entre les œuvres d'autres compositeurs en écrivant à la manière de Britten ou Dowland pour tenter de passer inaperçu au profit d'une forme globale fluide. Ma volonté est plutôt d'articuler chacune de ces pièces par le biais d'interludes ayant leur autonomie et leur esthétique spécifique. Ces interludes sont en quelque sorte, eux aussi, des variations qui font échos à l'œuvre de Britten et à certaines des pièces baroques.

La solution à la problématique initiale est donc trouvée dans la technique même de variation du *Lachrymae*. Ne pas imiter le style d'un compositeur mais faire varier le processus créatif de celui-ci. Cela permet ainsi de créer des résonances formelles, rythmiques, harmoniques, mélodiques entre les œuvres du spectacle tout en assurant la singularité de chaque pièce que j'ai composée. »

BIOGRAPHIES

Cédric LEBONNOIS

Originaire de Cherbourg, Cédric Lebonnois étudie au Conservatoire de Caen puis à la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Il est soutenu par la Fondation Fastout et la Wolfson Foundation. Au cours de sa formation il est admis à participer aux programmes de master-class du Banff Center for the Arts (Canada) et de l'Académie Internationale de Verbier (Suisse) où il étudie avec Karen Tuttle et Paul Neubauer.

Il participe dès 2003 aux concerts de l'Orchestre de Paris et intègre en 2007 l'Ensemble Matheus, sous la direction de Jean-Christophe Spinosi. Il se produit dès lors sur les plus grandes scènes internationales.

Cédric Lebonnois participe aux enregistrements CD et DVD de l'Ensemble Matheus : sous les labels Naïve ; en tant qu'alto solo sur le disque « Miroirs » chez Deutsche Grammophon ; chez ORF ; chez DECCA en 2018 sur le disque « Vivaldi » de Cecilia Bartoli. Il enregistre également en soliste sous le label Polymnie les œuvres de Dominique Preschez et Enguerrand Lühl.

En tant qu'auteur de poésie, il publie « Sur la rive d'un miroir » aux cahiers du Cotentin, il crée des projets artistiques multiformes, en collaboration avec d'autres artistes. Il est l'auteur de projets pluridisciplinaires : « Cherbourg Atlantique », conçu par Anne Barlind et créé, en coproduction avec Thalia Théâtre, au théâtre de Villepreux en 2008, « Immigrés...émigrés...chemins d'exil », en 2012, projet soutenu par la Région Basse-Normandie et conçu par Anne Barlind.

Cédric Lebonnois est depuis 2016 l'alto solo de l'Orchestre de Douai. Il a le plaisir de jouer sur un magnifique alto du luthier orléanais Bruno Dreux.

Clovis LABARRIÈRE

Compositeur né en 1982, Clovis Labarrière grandit dans le monde du théâtre et des arts plastiques. Formé au piano jazz auprès de Bernard Maurie, Bruno Angelini et Cédric Granelle à la Bill Evans Piano Academy, il étudie ensuite au Conservatoire de Paris CNSMDP notamment avec Thierry Escaich et Marc-André Dalbavie où il obtient un Master d'écriture, cinq prix en harmonie, contrepoint, fugue et formes, polyphonie renaissance, écriture XXe-XXIe siècles et ses certificats en analyse, orchestration, musique pour l'image, acoustique musicale et ethnomusicologie. Il obtient en parallèle son prix de composition au CRR d'Aubervilliers - La Courneuve où il étudie dans la classe de Martin Matalon. Ses pièces ont été notamment jouées au Petit Palais, à la Fondation Deutsch de la Meurthe, au Théâtre de la Commune, Théâtre 71, Théâtre du Châtelet et diffusées sur ABC Radio, BBC Radio 3, France Musique, France Culture, France 2 et Canal +. Lauréat 2012 Fonds SACD Musique de scène, Il est co-auteur de l'ouvrage *Gilles Deleuze La Pensée-Musique*, paru en mars 2015 sous la direction de Pascale Criton et Jean-Marc Chouvel aux éditions du CDMC. Il est professeur de composition et de formation musicale au Conservatoire de Malakoff.

Etienne CHARBONNIER

Musicien et photographe, Etienne CHARBONNIER, a d'abord étudié le violoncelle, le piano classique et jazz, puis la contrebasse, instrument avec lequel il se perfectionne au CNSM de Lyon entre 2000 et 2004. Son besoin d'éclectisme l'a poussé vers différents styles musicaux. Il a joué dans les orchestres baroques et classiques tel que l'Ensemble Matheus ou l'Orchestre de Paris. Il a

d'autre part été un des membres fondateurs et compositeur du groupe de chanson Drôle de sire et se produit régulièrement sur les scènes de musique actuelles pour des projets variés allant du rock au slam en passant par le jeune public, au côté de Simple as pop, Petit Nico, le Roi des papas... En parallèle il développe sa sensibilité d'artiste vidéaste et photographe et son écriture s'articule tout naturellement entre image et son.

Il travaille sur la quête de mémoire avec sa série « Demain dès l'aube » qui obtient le prix du public au festival « Les Nuits Photographiques » en 2015. En 2017, à l'issue d'une année de travail auprès de Klavdij Sluban, son processus créatif se précise et il crée « Je suis Né », série dans laquelle l'intime se confronte à des forces monumentales. Elle est exposée en janvier 2018 à l'Astrolabe à Melun.

ENSEMBLE JOSEPH HEL

Julien Churin, Cédric Lebonnois et Geneviève Koerver fondent en 2011 le Trio à cordes Joseph Hel avec lequel ils parcourent le répertoire écrit pour cette formation. Ils mènent en parallèle de nombreuses actions de médiation culturelle.

En juillet 2017, la formation évolue. Les musiciens fondent l'Ensemble Joseph Hel. Cette formation a pour projet de promouvoir la musique et les arts en général en développant des projets originaux. Par la transversalité entre les disciplines, les projets de l'ensemble favorisent l'émergence d'une esthétique nouvelle du concert auprès de tous les publics. Les musiciens de l'ensemble sont issus des plus prestigieuses institutions européennes (CNSM de Paris, Royal College de Londres, Guildhall School of Music and Drama de Londres), et se produisent au sein d'orchestres et ensembles de renom à rayonnement international (tels que l'Orchestre de Paris, l'Ensemble Matheus, le Concert de la Loge, le Cercle de l'Harmonie,...).

L'ambition de l'Ensemble Joseph Hel est de proposer des projets artistiques innovants. Portés par le désir de chacun de créer des concerts en mutualisant les talents, les musiciens de l'Ensemble Joseph Hel mettent au profit de projets collectifs l'excellence des parcours individuels de chacun.

Les musiciens ont noué d'étroites relations avec les artisans de la région : ils jouent sur des instruments fabriqués par les luthiers Bruno Dreux et Benjamin Paule, ainsi que des archets réalisés par Léo Pastureau, installés à Artenay et Orléans.

L'ensemble est soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire au titre de l'aide au projet pour sa création « LACRIMAE ».

EXTRAITS DES TEXTES

« J'ai entendu la nuit s'engouffrer dans leurs yeux et tarir le chemin des pleurs et des plaisirs. Il faut sauver les hommes ! Retourner à la source, à l'origine des larmes ! Remonter les chagrins, franchir les tragédies, surmonter les phobies et purger les destins. Je retrouverai le lit des rivières lacrymales, et dégagerai enfin l'humain de l'animal. Je récolterai pour vous quelques gouttes précieuses de ces âcres liqueurs. »

Extrait de « VARIATIONS »

« Pleurez ! Pleurez ! Pleurez ! Car un matin s'éveilleront des enfants sans chagrin : des hommes aux larmes sèches ! Hélas ! Vos erreurs impossibles à purger auront depuis longtemps comblé ces doux sillons, ces sentiers, ces vallons que les larmes nocturnes ont creusés dans les joues, sur ces parois douceâtres, visages endormis. Vous ne distinguerez qu'avec peine les traces des frayeurs sublimes : des concrétions anciennes ou des limons lactés. »

Extrait de « LA CAVERNE »

PRODUCTION ET ACTIONS CULTURELLES

Le projet peut se décliner en fonction des lieux de diffusion :

- **PETITES LARMES : ART ET PRÉHISTOIRE**, version adaptée de LACRIMAE sous la forme d'un concert pédagogique à destination des jeunes publics : primaires et collèges (45 minutes).

Cette création peut faire l'objet d'actions de médiation culturelle adaptées en fonction des lieux de diffusion et des publics concernés :

- Animations à destination des publics empêchés.
- Master-classes instrumentales.
- Concert/conférence co-animé par un.e préhistorien.ne

RESSOURCES EN LIGNE :

<https://lacrimae.triojosephhel.fr>

Des extraits sur VIMEO :

<https://vimeo.com/484009588/72d380d724>

<https://vimeo.com/484012487/e225dae799>

Le spectacle entier sur Youtube :

<https://youtu.be/FJOwNDnmrU>

Reportage sur la création :

https://youtu.be/g_omDUlbMTo

CONTACTS :

Cédric LEBONNOIS

Musicien et auteur

Directeur artistique de « LACRIMAE/Dans une larme ; un reflet »

+33(0)6 61 16 62 43

cedriclebonnois@triojosephhel.fr

Diane GEOFFROY

Administratrice de production

production@triojosephhel.fr

Prix de cession

4000€ TTC

Hors transport/hébergement

*« Je pleure dans l'ocre rouge
et je vais naître humain. »*