

Four For

Halory Goerger

Technique mixte. Piano automatisé, laine brute, bois, métal, pianiste, percussions, interprètes, écrans et texte original. 2019.

Création 2017-2019

Cie Bravo Zoulou

Intentions

C'est une pièce sur la stase et les métastases.

C'est une pièce sur les espaces et les hyper-espaces.

C'est une pièce sur la place de la musique dans nos vies.

C'est une pièce pour quatre interprètes, qui s'appelle Four For et non For Four.

Notez bien, il y a une pièce de John Cage qui s'appelle Four 4, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

C'est une pièce qui se déroule dans le cerveau de quelqu'un qui va très mal et très bien à la fois.

Intentions / Origines

Si nous sommes une **espèce musicale**, comme le dit joliment Oliver Sacks, et que notre cerveau se nourrit de son, y a-t-il des superaliments musicaux ? Et que peut-il nous arriver lorsque nous sommes en surdose ? Morton Feldman a pu décrire sa musique comme une «stase vibratoire». Four For vise à matérialiser au plateau cet état, et à élever le niveau d'écoute et d'attention du public jusqu'à cet endroit très particulier où les associations d'idées se font plus librement.

Avec l'intuition que la pensée musicale codétermine notre pensée tout court, on postule qu'il y a dans les rapports humains des intervalles, de l'harmonie, une tonalité, du rythme. Et qu'en comprenant mieux le phénomène musical, on comprendra mieux la société.

En mars 2017, nous avons créé rapidement une forme courte intitulée « **For Morton Feldman** ». Nous avons voulu poursuivre avec une forme longue, « Four For », autour de plusieurs pensées musicales complémentaires, qui définissent aussi bien notre capacité d'écoute que de regard, et qu'on a intuitivement décidé de faire se croiser sur un plateau, dans un geste qui relève de la **musique mise en scène**, plus que du théâtre musical.

Méthode

Nous produisons nos spectacles en développant des micro-projets qui évoluent au fil du travail, dans une logique prototype / essais / assemblage / finition, avec des allers-retours entre plateau, studio et atelier. Ce qu'il en reste à l'issue de la phase de recherche est ensuite développé. Pour ce faire, nous mettons en place :

- un travail de **recherche documentaire** autour de trois compositeur-trice.s (Morton Feldman, John Cage, Eliane Radigue), et de leurs influences

- une **recherche musicale** avec les interprètes (adaptation / réduction du répertoire existant, création) : comment s'emparer d'un répertoire librement ?

- une recherche autour de la traduction de la pensée musicale en objet de plateau : comment donner à voir l'écriture de la musique, et les valeurs qu'elle véhicule ?

- le prototypage de **sculptures-interfaces** utilisées par les interprètes

- le développement d'un dispositif **d'interfaçage lumière / son / vidéo / plateau** conçu autour du logiciel Score, auquel contribue un membre de l'équipe, et qui devrait nous donner la souplesse requise pour qu'une écriture globale trans-régies soit possible.

- l'écriture d'un **texte original**, inspiré très librement par les auteurs, le climat et la structure musicale de chaque œuvre, en espérant renouveler l'approche du «livret».

L'image

Nous poursuivons notre réflexion autour de la **diversification de l'utilisation de la vidéo au plateau**, pour sortir des standards de vidéoprojection sur scène, et d'une logique de cinéma inadaptée. Des surfaces d'affichage mobiles et de natures diverses (analogiques, matrices LED, projection), intégrées à la scénographie, viendront offrir des perspectives d'élucidation du phénomène musical.

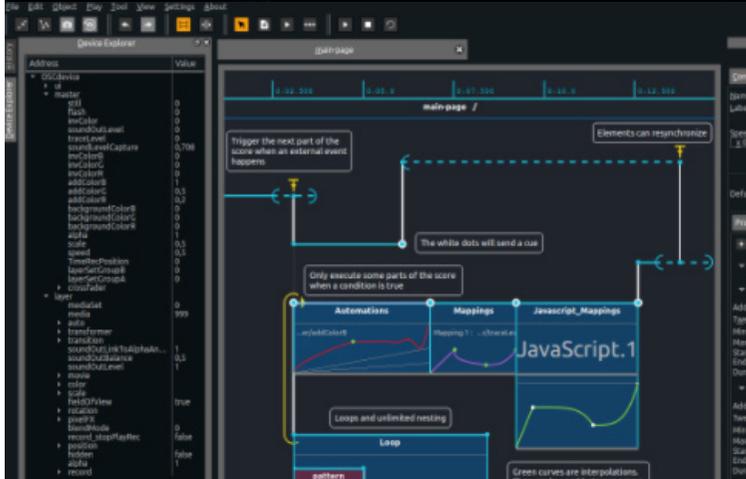
1 - elles serviront de cartels venant donner des indications relatives à la pièce et inscrivant symboliquement la pièce dans une dimension plastique.

2 - elles feront exister le texte en dehors de l'oralité (également pour faire vivre la pièce comme une installation, sans perdre le texte original)

3 - elles seront un support pour une **création vidéo** à l'étude : les paysages mentaux des interprètes, qui évolueraient au gré de leur vécu du son. Et ce, dans une esthétique onirique assumée.

4 - en dehors d'un désir didactique, on s'intéresse aux systèmes de **visualisation** de la musique. Les partitions animées (statiques / dynamiques) peuvent donner des clefs au public.

Scénographie animée

Chaque pensée musicale appelle une matière, organisée en sculpture ou installation, qui sera dotée d'une «vie», que nous pourrons lui insuffler via le mouvement, l'émission de son, de lumière ou l'utilisation comme interface par les interprètes. Ces matières seront superposées, et activées séparément.

-Autour de Morton Feldman : un tas de laine brute modelé comme un paysage instable. Nous projetons de l'animer mécaniquement à l'aide de **pantographes** (cric) conçus artisanalement. Nous avons réalisé un prototype fonctionnel et devons désormais le rendre silencieux et plus puissant.

-Autour de John Cage : une série de sculptures (métal / bois) d'inspiration minimaliste (D. Judd / R. Morris). Une sculpture de **champignon** géant à l'étude. D'une facture réaliste, il aurait un statut mixte : à la fois pure réalisation plastique, et **interface tactile de contrôle** vidéo / son / lumière.

-Autour d'Eliane Radigue : une **matière lumière** pilotée par les instrumentistes. Vibrante, étale, incarnant le temps long, elle viendrait prolonger un travail autour de la **conversion de signal son/vidéo/lumière** dont nous affinons la grammaire et les usages de projet en projet.

Mettre en scène la musique

Pour chaque pièce du répertoire invoqué dans Four For, nous voulons agir sur les **modalités d'exécution**, dans le respect, mais aussi dans la réinvention complète de l'oeuvre. En la traduisant en **phénomène de plateau**, en l'augmentant, en la trahissant, aussi.

Autour de **Morton Feldman**, Nous agissons sur ses modalités d'interprétation : musique enregistrée / jouée acoustiquement / jouée amplifiée / jouée par un automate. Nous pilotons un **piano automatisé**, et avons affiné une modélisation acoustique du piano, ce qui nous permet de l'y substituer, pour tordre le signal, altérer la partition à la volée, faire disparaître la pianiste quand cela est juste dramaturgiquement parlant. Nous sommes en mesure de faire «parler» le piano marteau par marteau, ainsi que de le «préparer».

Autour de **John Cage**, une interprétation «l'air de rien», en passant, d'une sélection de pièces courtes, associée à un dialogue qui prendra le pas sur le concert. Notre but est avant tout de mettre en scène la philosophie qui se dégage du répertoire, avec un rapport plus détendu face à ce monument qu'on aborde sans déférence, mais avec soin.

Autour d'**Eliane Radigue**, une interprétation par le plateau du phénomène musical, vécu par les interprètes (mouvement), par une variété de systèmes de diffusion (**acousmonium global**), et par la lumière. Nous aimerions également tenter de rendre lisibles les opérations de synthèse menées par Radigue (et d'une manière générale les compositeurs-trices ayant utilisé le **synthétiseur modulaire**), à nouveau en dehors de tout didactisme.

Oeuvres pressenties: Palais de Mari (Morton Feldman, 1986), Jetsun Mila (Eliane Radigue, 1986), Daughter of the lonesome isle (Cage, 1945), Imaginary Landscape n°1 (Cage, 1939).

Instrumentarium : piano, piano préparé, synthèse, percussions, oscillateurs, voix.

Présentation de la compagnie Bravo Zoulou / Halory Goerger

La compagnie, ancrée à Lille, porte le travail d'Halory Goerger depuis septembre 2016. Bravo Zoulou entend défendre un travail de plateau radical et maîtrisé, qui prolonge l'entreprise engagée depuis 2004 avec des pièces comme ****** & *****, *Germinal* ou *Corps Diplomatique*. Bravo Zoulou veut étendre, déformer, et réformer le territoire de l'art, pour en faire une république idéale, où les rapports sont placés sous le signe de l'attention, dans tous les sens du terme. Son projet s'appuie sur :

- la **recherche artistique fondamentale** comme terreau des créations à venir. Recherche documentaire de longue haleine, résidences, entretiens, ateliers de pratique, collaborations comme dramaturge. En ce sens, notre pratique artistique relève de la formation continue, et de la recherche non-universitaire.
- une volonté de construire de **nouveaux paradigmes artistiques**, qui s'affranchissent des codes mais s'appuient sur l'histoire de l'art pour avancer. On aime l'art au point de lui faire confiance.
- une grande plasticité des projets, qui continuent d'évoluer après leur création.
- un goût pour l'**expérimentation technologique**, intégrée au plus tôt dans le processus, et informant la réflexion à chaque étape.
- une direction d'acteurs célébrant la **musicalité du langage**. Les textes s'écrivent en chantant.
- une **approche plasticienne** de la question des formats, et une **écriture de plateau** rapide et intuitive.

Le travail d'Halory Goerger a été montré notamment : au Festival d'Avignon (IN, 2013/2016), au KunstenFestivalDesArts (2012 / 2015), aux 400 couverts, à la Biennale de la Danse de Lyon (2012 / 2014), au Jokelson, au Festival Trans Amériques (2012 / 2014), au Théâtre National de Chaillot, à Metalu, au Centquatre, au Centre Pompidou-Metz, à HAU (Berlin), à Mousonturm (Frankfurt), à l'Arsenic (Lausanne), aux Wiener Festwochen (2013 / 2016), au Dublin International Theatre Festival, à PICA (Portland), On the boards (Seattle), Under The Radar (NYC), Singapour (SIFA), Helsinki (Stage Festival), Yokohama (Dance Dance Dance)...

www.bravozoulou.fr

<https://vimeo.com/halorygoerger>

De haut en bas et de
gauche à droite :

Bonjour Concert
Germinal
Corps Diplomatique x 2
&&&&& &&&& x 2
Les Thermes

Four For - Equipe artistique

Conception / scénographie / texte / mise en scène / interprétation

Halory Goerger conçoit des spectacles et des installations au lieu de construire des maisons ou de réparer des animaux, parce que c'est mieux comme ça pour tout le monde. Il travaille sur l'histoire des idées, parce que tout était déjà pris quand il est arrivé.

Il crée un premier solo en 2004, *Métrage Variable*, puis tourne des publicités pour la danse contemporaine, *Bonjour concert* (2005). Il écrit et met en scène *&&&&& &&&&* (2008), et *Germinal* (2012) avec A. Defoort. En 2012, avec *France Distraction*, il conçoit une série d'installations, notamment *les Thermes*. Il écrit et met en scène *Corps Diplomatique* (2015), et co-écrit un sujet à vif en 2016 : *Il est trop tôt pour un titre*. En 2017, il entame un travail de fond sur la musique mise en scène avec *For Morton Feldman*.

Il a cofondé *L'Amicale de production*, dont il a assuré la codirection artistique de 2008 à 2016. Depuis, il développe ses projets au sein de sa propre compagnie *Bravo Zoulou*. Il est artiste associé au Phénix, scène nationale Valenciennes pôle européen de création, et au CENTQUATRE.

Interprétation musicale

Barbara Dăng est diplômée du conservatoire de Lille et de Tourcoing, membre du collectif Muzzix. Son travail s'appuie sur la recherche et l'expérimentation, dont l'univers musical va du jazz à la musique contemporaine, expérimentale et improvisée.

Elle travaille auprès d'Olivier Benoit et de Jérémie Ternoy puis rencontre Sophie Agnel, Didier Aschour, Michel Doneda, Radu Malfatti, Michael Pisaro... Elle développe un répertoire de piano solo (Cage, Cornelius Cardew, Henry Cowell, Morton Feldman, Tom Johnson, Satie...) mettant en jeu des techniques inhabituelles (piano préparé, amplifié, jeu à l'intérieur) où l'action musicale pure est privilégiée par rapport à une expression individuelle esthétisée. Au sein de grands ensembles (*La Pieuvre*, *Muzzix/Dédalus*), elle explore d'autres instruments tels que l'orgue ou l'épinette. En parallèle, elle coordonne « *Revue & Corrigée* » : revue de référence des pratiques sonores expérimentales.

Interprétation

Antoine Cegarra est comédien, auteur et metteur en scène. Il étudie l'art dramatique (*école du théâtre national de Chaillot à Paris, conservatoire d'Orléans*) et se forme en études théâtrales (maîtrise à Paris III-Sorbonne nouvelle) entre 2001 et 2006. En 2006, il crée la compagnie *Serres Chaudes* à Orléans qu'il dirige jusqu'en 2010.

En 2015 il est interprète-stagiaire dans le cadre du programme de recherche et composition chorégraphique *Prototype II* à l'Abbaye de Royaumont. En 2015 il est interprète dans *Edges* de la chorégraphe *Ivana Müller*.

Depuis 2003, il poursuit également une activité d'interprète de théâtre. Il accompagne notamment l'aventure théâtrale de *Sylvain Creuzevault* (*Le père tralalère* 2007, *notre terreur* 2009, *Le capital et son singe* 2013, *Angelus Novus* 2016) et joue avec la compagnie *Pôle Nord* (*Les barbares* 2012).

Interprétation

Juliette Chaigneau est auteure, comédienne (théâtre / cinéma / tv), et scénariste.

Après s'être formée au conservatoire de Grenoble puis à l'Ecole Nationale de la Comédie de St Étienne (promotion W), elle travaille avec différentes compagnies et metteurs en scène (Yann Joël Collin, Gilles Bouillon, Le Grand Colossale, le Ring Théâtre, Halory Goerger...).

Elle a tourné dans des téléfilms, série web, courts métrages (« *la vie des bêtes* » d'Orso Miret, « *les rosiers grimpants* » de Lucie Prost et Julien Marsa, en « *l'absence de Martine* » de Dantes Desarthe...)

Elle a co-écrit et mis en scène « *s'il se passe quelque chose* » le seul en scène de *Vincent Dediene*, avec qui elle écrit également les « *bio interdites* » (Le Supplément-Canal Plus) puis « *Q comme Kiosque* » (Quotidien-TMC).

Four For - Equipe artistique

Conception lumière

Annie Leuridan crée la lumière de spectacles, de dispositifs plastiques et d'expositions. Son parcours suit les chemins de l'opéra et du théâtre contemporain quand ils visitent différentes formes scéniques.

Aujourd'hui, elle se consacre principalement à la lumière de danse eu égard aux traitements des espaces, volumes, couleurs et rythmes en tant qu'éléments de la narration.

Enseigne à L'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs dans le cadre du dispositif **EnsadLab** (DRII) la lumière interactive dans les dispositifs plastiques, intervient à l'ensba (**Beaux Arts de Paris - atelier d'Ann Veronica Janssens**)

Créatrice lumière depuis 1995. A conçu la lumière de tous les projets d'Halory Goerger depuis 2004.

Assistant artistique / scénographie

Sylvain Courbois, plasticien et éditeur, fut l'assistant du plasticien Michel François pendant plus de quinze ans. Il a fondé les éditions Berline-Hubert-Vortex, basées à Lille, et fabrique des livres d'artistes (Michel François, Dorothy Iannone, Stéphane Benault, Sébastien Bruggeman, François Curlet, Qubogas...)

Construction & régie générale

Germain Wasilewski (collaborateur sur Corps Diplomatique et For Morton Feldman)

Costumes

Aurélien Noble (Opéra de Lille, Opéra de Paris, collaboratrice sur Corps Diplomatique)

Son & développement

Antoine Villeret a étudié le trombone et la composition en musique électro-acoustique au conservatoire de Chalon-sur-Saône. Est diplômé de l'École Nationale Supérieure **Louis Lumière** (section son). Est passé par le cycle de recherche EnsadLab de **l'ENSAD Paris** (Installations interactives et dispositifs performatifs 2009-2013).

Développe des dispositifs interactifs pour **Miguel Chevalier**. A conçu un dispositif de mapping vidéo dynamique pour le spectacle Les Fuyantes de la cie Les choses de rien.

A conçu (en collaboration avec Cyrille Henry) les outils électroniques et informatiques et les dispositifs d'affichage LED de Corps Diplomatique pour Halory Goerger.

A conçu le dispositif d'analyse du son et de pilotage de la lumière pour l'Aveuglement de **Mylène Benoit**.»

Contacts

Production « Four For » :

Julie Comte-Gabillon

julie@magnanerie-spectacle.com

Diffusion / communication :

Victor Leclère

victor@magnanerie-spectacle.com

Contact artistique :

halory.goerger@gmail.com

Production :

Bravo Zoulou

Partenaires

Coproduction :

Le phénix scène nationale Valenciennes,

pôle européen de création

Le Vivat (scène conventionnée d'Armentières)

Opéra de Lille

Musique Action / CDN Nancy

La Pop - (Paris)

Soutien :

PACT Zollverein (Essen)

BudaKunstenCentrum (Courtrai)

DRAC Hauts-de-France

Calendrier

Recherche / Prototypage

> du 9 au 18 nov 2017 - **Opéra de Lille** - recherche

> du 19 au 23 mars 2018 - **Vivat** (Armentières) - recherche

> du 3 au 16 avril 2018 - **PACT Zollverein** (Essen) - laboratoire technique

> du 21 au 31 mai 2018 **Vivat** - dramaturgie / écriture

> du 18 au 30 juin 2018 - **Opéra de Lille** - tests plateau

Production / Création

> 10-21 décembre 2018 : prototypage - **Opéra de Lille**

> 28 janvier - 1er février : finitions scénographie au **Phénix** (Valenciennes)

> 11 - 25 février 2019 - assemblage au **Phénix**

> 26 fev- 02 mars 2019 : création au **Phénix**

> 15-16 mars 2019 : **SN Orléans**

> 04 avril 2019 : **Vivat Armentières** (coréalisation / **Opéra de Lille**)

> 7-12 mai : **Festival Musique Action / CDN Nancy**

For Morton Feldman, photo de plateau, Gâté Lyrique 2018.