

L'AMPHIBIE

CLAIRE LAVERNHE

NOTE D'INTENTION/

La Compagnie Amphibie a été créée fin 2019 à Poitiers, sous l'impulsion de l'artiste chorégraphique Claire Lavernhe.

Sa création a pour but de développer des collaborations depuis longtemps souhaitées, qu'elles soient avec des compositeurs, des scénographes, des artistes éclairagistes, des metteurs en scène, des musiciens, des comédiens, etc.

Elle traduit un désir de collectif, de faire ensemble, de se déplacer, et surtout un désir d'action !

A l'image de son parcours, Claire Lavernhe développe un travail éclectique qu'elle souhaite étendre et explorer davantage.

Sa première collaboration est motivée par l'intérêt qu'elle porte au métier de chef d'orchestre. La manière qu'ont les chef/fes à se mouvoir afin de communiquer une interprétation personnelle d'une musique donnée, est vibrante et organique : **un corps pensant/parlant, vecteur d'une in/tension, un corps musical.**

En plus d'une conscience gestuelle nécessaire au métier, les chef/fes d'orchestre acquièrent une sensibilité proprioceptive qui est visible dans leur performance.

Car il s'agit bien là d'une performance qui nous est donnée à voir.

Les chef/fes sont souvent très expressifs, et tout comme les danseurs, leur interprétation nous invite à une écoute musicale singulière.

Y voyant une grande source d'inspiration, Claire Lavernhe met aujourd'hui en scène un duo chorégraphique en collaboration avec le chef d'orchestre Jean-Luc Tingaud.

L'intérêt est de confronter ces deux présences, deux sensibilités musicales façonnées par des techniques différentes, et d'observer comment elles coexistent dans un seul et même espace.

Il s'agira également de tisser des liens entre différents répertoires musicaux, en l'occurrence la période post-romantique à la musique actuelle électronique.

Claire Lavernhe invite également le compositeur Julien Le preux à se joindre à eux à cette occasion.

Une recherche musicale et spatiale sera abordée tout au long du projet comme fil conducteur.

A une époque où les portes des théâtres, des musées, des opéras, de la Culture, restent mi-closes, résonne le besoin ardent de faire perdurer le spectacle vivant.

Lieux de suspens, de reflets, de « faire, voir, penser, sentir autrement » ; lieux où les imaginaires peuvent circuler librement et se réinventer. La nécessité est grande!

Le chef n'a plus d'orchestre devant qui se placer, le danseur n'a plus de scène où s'exprimer. Ensemble ils tenteront d'imaginer un autre espace.

COMPAGNIE AMPHIBIE

4440 HZ

Création 2021-2022

CONCEPTION/CHOREGRAPHIE

CLAIRE LAVERNHE

INTERPRETATION

JEAN-LUC TINGAUD & CLAIRE LAVERNHE

CREATION LUMIERE

EN ATTENTE DE CONFIRMATION

CREATION SONORE

JULIEN LEPREUX

PREMIER CHAPITRE

DURÉE ESTIMÉE: 30MIN

AVEC LE SOUTIEN DU:

CND PANTIN, DE LA MÉNAGERIE DU VERRE,
DU CENTQUATRE, DU REGARD DU CYGNE, DU PÔLE ALIÉNOR
ET DU THÉÂTRE DE BEAULIEU (86)

ntre national de la dan

PRESENTATION

440HZ est le premier volet d'un diptyque s'articulant autour de l'architecture de la musique et du corps musical.

Il réunit la danseuse et chorégraphe Claire Lavernhe, et le chef d'orchestre Jean-Luc Tingaud.

Ce vaste projet a pour ambition d'explorer différents récits sonores à travers les paysages de la danse et de la mise en scène. Les deux interprètes se retrouvent sur un plateau nu et vont graduellement faire émerger la musique.

Que se passe-t-il lorsque ces deux présences, ces deux corps façonnés par différentes approches entrent en dialogue avec la musique?

Comment sont ils traversés par elle?

Comment les langages respectifs de chacun peuvent-ils se faire échos ?

Quels sont les rapports à la musique, à la direction, à l'espace et comment se traduisent-ils?

La figure du chef d'orchestre est la porte d'entrée d'un travail qui se veut avant tout chorégraphique et musical.

Elle est source d'inspiration et d'écriture.

L'ambition est de se nourrir de la posture de chacun, puis de s'en émanciper afin de multiplier les transformations et les narrations.

Incarner l'abstraction de la musique et inviter à une écoute nouvelle.

LA MUSIQUE AU COEUR DU PROJET

Les spectateurs s'installent, un brouhaha de voix accompagne les violons qui donnent le LA au reste de l'orchestre.

Tous s'accordent.

Le **LA, fréquence 440 Hz**, est universel, la base commune à tous, le point de départ à ce qui va suivre.

Un entendement.

L'harmonie avant le chaos ... organisé.

C'est sur ce LA que Jean-Luc Tingaud et Claire Lavernhe commenceront ce duo à corps.

Ensemble, ils traversent les répertoires musicaux de la fin de la période romantique et s'attardent tout particulièrement sur la **Symphonie Chorégraphique de Maurice Ravel: *Daphnis et Chloé***.

Jean-Luc Tingaud fut l'élève de Manuel Rosenthal, lui même disciple de Maurice Ravel.

La plongée dans cette symphonie colorée et fantasque, offre au duo une multitude de possibles.

Avec le compositeur Julien Le Preux, ils tenteront de s'emparer de ce patrimoine et de le faire basculer de l'universel à l'intime et inversement.

La narration d'une musique, l'émotion qui en découle, qui meut les corps et les espaces, les intéressent tout autant que sa structure mathématique.

LE REPOS RÉSIDERAIT AUSSI DANS LE MOUVEMENT.

LA MUSIQUE RÉSIDERAIT AUSSI DANS LE SILENCE.

WORK IN PROGRESS:

**PARTITION MUSICALE
RETRANSCRIT EN CHIFFRES**

**RAVEL - DAPHNIS & CHLOE
DANSE GENERALE
SYMPHONIE CHOREGRAPHIQUE**

Handwritten musical score for Ravel's *Daphnis et Chloé*, *Danse Générale*. The score is transcribed in numbers (1, 2, 3, 4) and includes various performance instructions and dynamics.

0:24 [123 - 12] ^{x2} 123 - 12 ^{x5} 123 - 12

0:38 [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x2} [1-2] ^{x2}
 Clarinettes pianissimo FACE

0:56 [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x2} [1-2] ^{x2}
 Cors gauche Flûtes face

1:00 123 - 12 ^{x2} 123 - 12 ^{x2} 123 - 12 ^{x2} [123 - 12] ^{x2}
 Trompette droite Cors gauche Flûtes face Violons gauche

1:09 [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x2}
 Petite clarinette thème FACE Clarinettes désaccordées Bassin

1:38 [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x2}
 Trompette droite Cors gauche Harpes gauche

2:05 [123 - 12] ^{x4} [123 - 12] ^{x4} [123 - 12] ^{x4}
 Violons (les gauche) Violoncelles (les droit) Tous

2:20 [123 - 12] ^{x4} [123] ^{x7} [123] ^{x8}
 Violons

2:44 [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x1} [123 - 12] ^{x2}
 C-B/Violoncelles Bas Droite Cors gauche

2:56 [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x1} [123 - 12] ^{x2}
 Oboinettes/Alto FACE Trompette droite

3:01 [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x3} [123 - 12] ^{x3} [123 - 12] ^{x6}
 Trompette droite Cordes pianissimo Piano Oboeurs

3:17 [123 - 12] ^{x4} [123 - 12] ^{x1} [123 - 12] ^{x2} [123 - 12] ^{x2}
 Piano subito Glissade Fortissimo

3:55 [123] ^{x11} [123] ^{x5} [123] ^{x4} [123] ^{x3}
 Trompette droite Percussions lointain

4:27 [12] ^{x4} [12] ^{x8}
 Fortissimo Tutti

PROJECTION - MISE EN ESPACE

La présence du chef d'orchestre est centrale dans la plupart des ensembles musicaux, qu'ils soient symphoniques, philharmoniques ou contemporains, de part sa fonction et sa position spatiale.

A l'inverse du DJ qui lui, fait face à son public, le chef d'orchestre tourne le dos à son auditoire pendant la quasi-totalité de la représentation. Il n'en est pas moins présent ni moins expressif. Sa présence est parlante.

Mais qu'en est-il lorsqu'il fait face à son auditoire?

Point de vue inhabituel, Claire Lavernhe **invite le public à entrer dans l'intimité musicale du chef d'orchestre.**

Surélevé, le chef fait face à l'orchestre de manière à voir et à se faire voir de tous les musiciens.

Devant la partition, telle une figure de proue, il guide l'orchestre dans les eaux plus ou moins mouvementées de l'oeuvre traversée.

Le public se situe à la place de l'orchestre avec, dans la mesure du possible, un dispositif sonore en arc de cercle et une spatialisation de la musique ayant pour but d'englober celui-ci ; l'idée d'un espace concentrique à l'image d'une arène.

Le spectateur est alors invité à une expérience sonore immersive.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

CORDES

- 1 Premiers violons
- 2 Seconds violons
- 3 Altos
- 4 Violoncelles
- 5 Contrebasses
- 6 Harpes

BOIS

- 7 Flûtes
- 8 Flûte piccolo
- 9 Hautbois
- 10 Cor anglais
- 11 Clarinettes
- 12 Clarinette basse
- 13 Bassons
- 14 Contrebasson

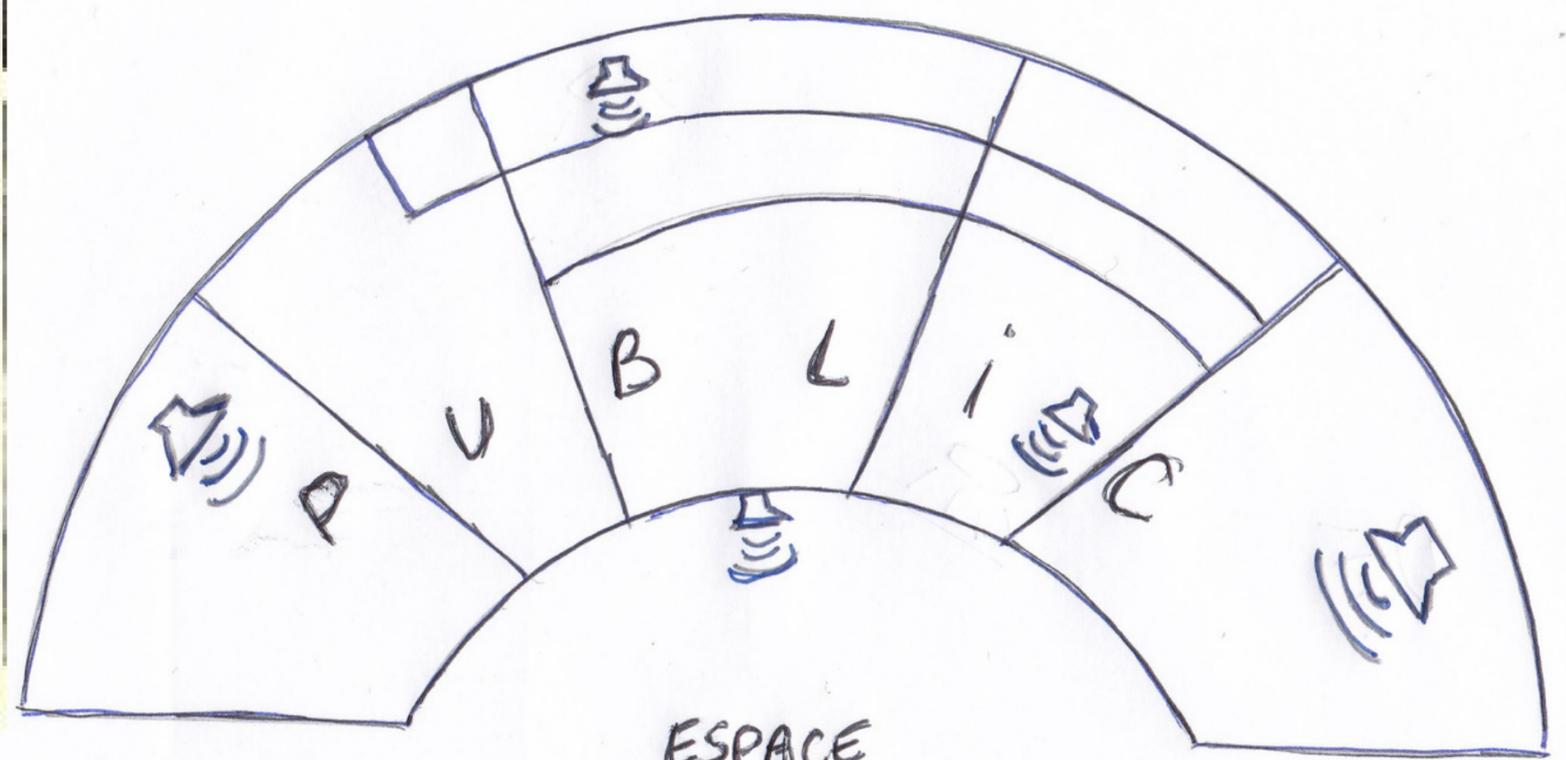
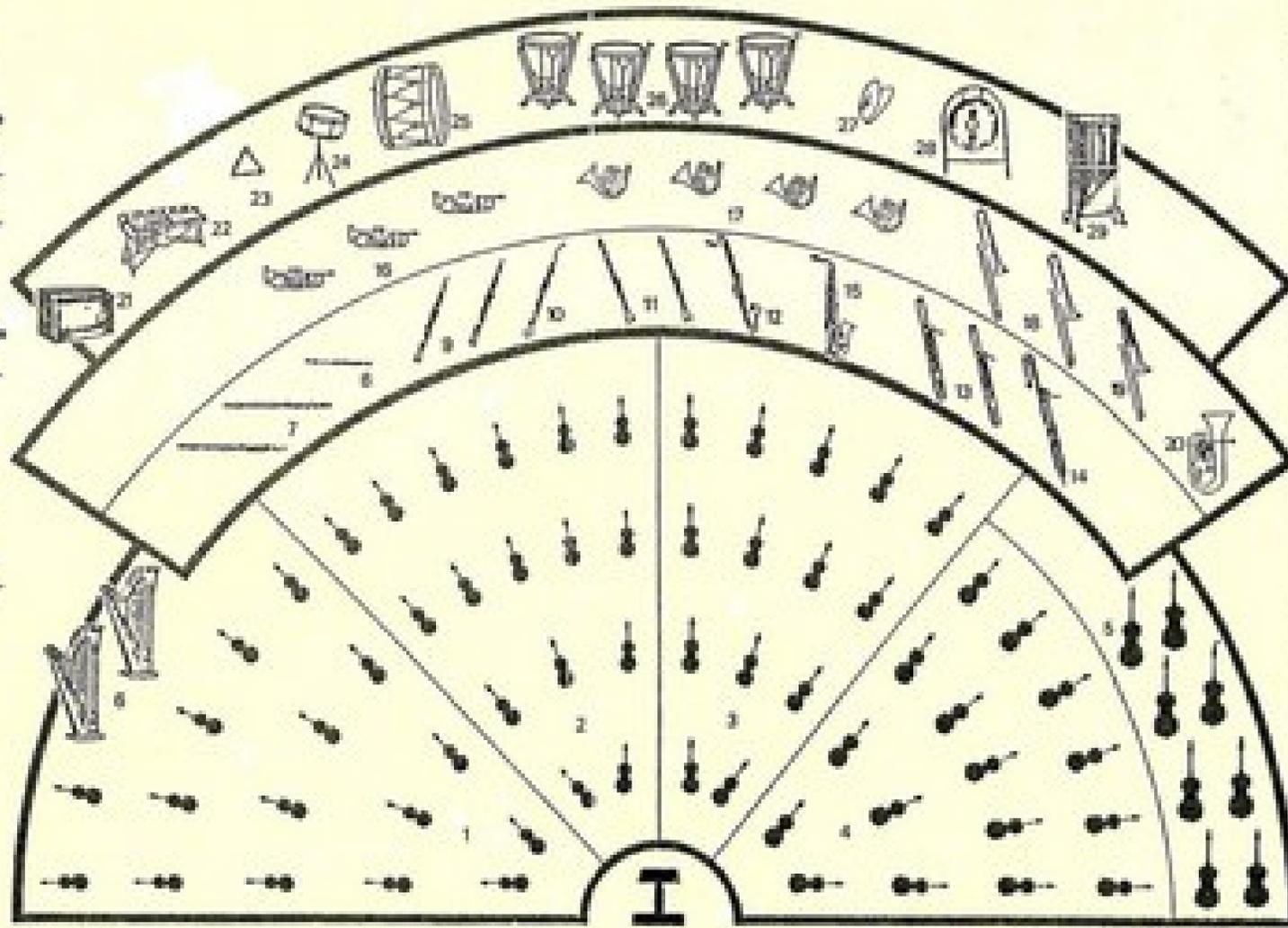
15 Saxophone

CUVRES

- 16 Trompettes
- 17 Cors
- 18 Trombones
- 19 Trombone basse
- 20 Tuba

PERCUSSION

- 21 Caisse
- 22 Xylophone
- 23 Triangle
- 24 Caisse claire
- 25 Grosse caisse
- 26 Timbales
- 27 Cornues
- 28 Tom-tom
- 29 Jeu de cloches

ESPACE
SCENIQUE

ESPACE
ESPASME
SPASM

CONSTRUIRE LE VIDE
TOUT COMME ON ÉDIFIE
LES IMAGINAIRES.
AGIR L'ESPACE.

"DIRIGER, C'EST
SCULPTER LA MUSIQUE"*

* DAVID STERN

LE CORPS COMME INSTRUMENT

ESPACES INTERNE & EXTERNE

Le corps en mouvement laisse une empreinte éphémère dans l'espace qu'il traverse ; il le dessine, le façonne, et dévoile une composition architecturale invisible à travers laquelle émerge la musique.

"La musique est de l'architecture muette".

Goethe

L'action de sculpter la musique prend forme au fur et à mesure que l'oeuvre avance. Incarner l'abstraction de la musique au moment même où elle résonne. Il se passe quelque chose. **L'espace est changé. Le temps s'est écoulé.**

La musique fait écho à travers la chair. Lors d'une émotion musicale forte, les poils se hérissent à la surface de la peau, les yeux se remplissent de larmes, la respiration se coupe, on va même jusqu'à parler d'orgasme musical.

L'espace interne du corps : articulaire, liquide, organique, fait office de caisse de résonance.

Claire Lavernhe aimerait également s'attarder sur cette notion kinesthésique de l'espace musical.

ÉCRITURES CHORÉGRAPHIQUES

Le principal support du chef d'orchestre est la partition, noircie d'indications temporelles et rythmiques.

Le chef déchiffre avec autant de précisions possibles ces écrits tout en étudiant le contexte historique et l'oeuvre générale du compositeur.

Après une étude approfondie, il peut graduellement créer et entendre son interprétation "idéale".

L'interprétation est ici phare et c'est là qu'entre en jeu la performance du chef d'orchestre ; toute sa présence transpire la musique.

C'est ce corps en mouvement qui s'acharne pendant toute la représentation à communiquer et à transmettre sa sensibilité aux musiciens.

Tel un Don Quichotte face aux moulins à vent, le chef s'efforce à transmettre sa lecture personnelle de l'oeuvre dite.

S'acharner: nourrir de chair, se nourrir de chair. Entrer dans l'intimité, la respiration, l'haleine.

Reconnecter avec le battement universel d'un seul et même c(h)œur/ corps.

"Mais là-bas, loin au dessus de cette mer, quelqu'un vole encore, allant comme une mouette sombre, en battements d'ailes par dessus la tempête qui fait rage. (...) Lui seul, puisque nous sommes déjà emportés et défaits, chancelants, nous-mêmes à la fois vent et vagues, lutte encore contre les éléments déchaînés apprivoisant leur va-et-vient comme un maître des sons."

Le chef d'orchestre, (in memoriam Gustav Mahler), de Stephan Zweig

---

Cet acharnement, qui traduit un effort, un corps vif, voir volontaire, s'accorde avec la recherche chorégraphique et musicale que la compagnie aimerait explorer sur toute la trilogie: **LA CODA**

Extrême fin d'une pièce musicale qui se rajoute après la cadence, elle représente une manière de clore une oeuvre. Fin de la fin, c'est un élément qui peut être ajouté pour donner un poids supplémentaire à l'oeuvre. Beethoven, Tchaikovsky, Mahler, nombres de compositeurs s'en emparent. Elle est également présente en Jazz ou en Pop: la plus connue *Hey Jude* des Beatles dure plus de 4 min, soit les 2/3 du morceau.

Elle est souvent annoncée au début et/ou au milieu de la pièce; elle reprend alors un thème déjà connu et n'est que l'étirement d'une musique que l'on pourrait imaginer sans fin.

Cette notion de finalité diluée, d'apothéose, d'une fin qui n'en serait peut être jamais une, est source d'inspiration.

Et si toute la pièce n'était qu'une fin sans fin?

CALENDRIER PREVISIONNEL

13 - 17/01/2021: Résidence Espace Beaujon

21 - 25/01/2021: Résidence d'essai au Centquatre

02 - 05/03/2021: Résidence (solo) au Pôle Aliénor (86)

23, 25, 26/03/2021/ Résidence au CND Pantin

03 - 07/05/2021: Résidence à la Ménagerie de Verre

20 - 08/21: Présentation d'une première étape de travail au Prieuré de Grignan (en attente de confirmation)

11/12 Novembre 2021: Présentation d'un extrait de 15min aux Plateaux Sauvages, Le Regard du Cygne Paris

24 - 29 Janvier 2022 : Résidence au Théâtre de Beaulieu (86)

Après des études de piano et de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris, ainsi qu'un diplôme de l'École Polytechnique, Jean-Luc Tingaud est remarqué par Manuel Rosenthal dont il devient l'assistant et qui lui communique sa passion de la musique française ainsi que celle de la transmission des savoirs liés au travail en orchestre.

Jean-Luc Tingaud accompagne l'Orchestre Atelier Ostinato dont il est le directeur artistique. Sa carrière internationale lui a permis d'acquérir une expérience qu'il s'attache à transmettre aux jeunes musiciens. Avec eux, il s'est produit dans les plus belles salles parisiennes : la Philharmonie de Paris, l'Opéra-Comique, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre des Champs-Élysées, le Théâtre de l'Athénée etc

Chef d'orchestre reconnu, il a une prédilection pour l'opéra et dirige les plus grandes œuvres du répertoire : Les Noces de Figaro à Paris, Madame Butterfly et la Bohème à Pittsburgh, La Bohème Salle Pleyel, Così fan tutte à Shanghai, La Fille du régiment à Madrid, Les Pêcheurs de Perles à Londres, Roméo et Juliette à Vérone, Carmen à Tokyo...

Il collabore également avec de nombreux festivals internationaux et a dirigé le NHK Symphony Orchestra à Tokyo, l'English Chamber Orchestra, le Royal Philharmonic Orchestra, le Royal Scottish National Orchestra, le RTE National Symphony Orchestra, l'Orchestre Filarmonica Arturo Toscanini, l'Orchestre du Teatro Massimo de Palermo, les Orchestres Philharmoniques de Varsovie et Cracovie, l'Orchestre national des Pays de la Loire, l'Orchestre national de Lyon, l'Orchestre national de Lorraine, et l'Orchestre symphonique de Bretagne.

Parmi sa discographie on retrouve notamment Sapho de Massenet enregistré à Wexford (Fonè), Le siège de Corinthe (Naxos) récompensé par un Choc du magazine Classica, et toujours chez Naxos, six CD consacrés respectivement à Dukas, Bizet, d'Indy, Poulenc, Franck et Massenet.

JEAN-LUC TINGAUD

Originaire de Poitiers, Claire est artiste chorégraphique et comédienne.

Après deux années au Junior Ballet d'Aquitaine sous la direction de Lucie Madonna, elle obtient une licence de danse à la London Contemporary Dance School (The Place) où elle collabore avec plusieurs chorégraphes dont Barak Marshall, Rick Nodine et Rosemary Lee.

Parallèlement à ses années d'études à Londres, elle participe à plusieurs stages et master classes dont Impulse Tanz Festival à Vienne, PARTS Intensives à Bruxelles où elle se rend régulièrement, Gaga Training à Tel Aviv et d'autres stages à Berlin et en Suède.

Elle y fait de nombreuses rencontres déterminantes dans son parcours (Thomas Hauert, Marc Lorimer & David Hernandez, Judith Ruiz Sanchez, etc).

A son retour en France, elle obtient la bourse ADAMI au CND de Pantin.

Elle est ensuite interprète dans des projets de la Cie Willy Dorner, Nicolas Maurel & l'Abbaye de Royaumont, la Cie Keatbeck et la Cie Adequate avec laquelle elle collabore toujours aujourd'hui.

A l'étranger, elle participe à la création *CUT* de Philippe Saire à Lausanne et à l'adaptation théâtre/ danse de *Nour pourquoi n'ai je rien vu venir* de Rachid Benzine, mise en scène de Abderrazzak Zitouni dans le cadre du festival Timitar à Agadir.

En tant que chorégraphe, elle collabore à plusieurs reprises avec le groupe de musique Pampa Folks et avec l'artiste/vidéaste Doria Belanger.

En 2019, Claire suit une formation de voix pour la radio auprès des Coachs Associés et une autre de Jeu face Caméra avec les réalisateurs Mikhael Hers et Marie Monge.

Cette expérience est marquante et la motive à poursuivre son parcours de comédienne.

Elle obtient un petit rôle dans le prochain film de Nicole Garcia (sortie en cours) et elle est interprète dans la pièce originale *Amedeo, l'Énigme Modigliani* du collectif de théâtre Le Homard Bleu.

CLAIRE LAVERNHE

JULIEN LEPREUX (compositeur)

En parallèle à ses études d'art et lettre, il expérimente les différents métiers du cinéma et réalise plusieurs court-métrages.

En 1999, Il fonde avec Arnaud Roy le collectif Terra Incognita avec lequel il co-compose ses premières bandes-son de film.

En 2001, il signe un contrat d'artiste avec le producteur Olivier Chanut (Ex DA chez EMI), et se consacre pleinement à la musique au sein de ses différents groupes (Moon Pallas, Alan Cock...). En 2007 il fait la rencontre du chorégraphe Pierre Rigal et compose la musique de plusieurs spectacles (Asphalte (2008), Bataille (2013), Conversation augmentée (2015)...). Il est également co-compositeur, auteur et interprète dans l'opéra rock Micro (2009). Cette collaboration l'aide à forger son approche de la composition et du mixage live, en interaction avec les danseurs.

Récemment, il compose pour Sabine Moleenar Touch me ainsi que pour le film Un sale métier de Pascal Catheland.

Il est également guitariste du groupe Kim Tim. En 2015, Emmanuel Eggermont, l'invite à participer au processus de création de Strange Fruit.

Il réalise un travail sonore complexe et subtil à partir de l'interprétation de Billie Holiday, une création intemporelle, d'une grande profondeur.

CONTACTS & INFOS

COORDONNÉES ADMINISTRATIVES

COMPAGNIE AMPHIBIE
4 RUE SAINT-HILAIRE
86000 POITIERS

CIEAMPHIBIE@GMAIL.COM
LICENCE: ESV-D-2019-001191
SIRET: 878 990 985 00011

COORDONNÉES ARTISTIQUES

CLAIRELAV@GMAIL.COM
06 17 97 48 47