



Marc Damage

Sonates et Interludes
Un spectacle de Lenio Kaklea/abd

Duo avec un pianiste (2021)

Sonates et Interludes (1946-1948), largement reconnu comme l'un des chefs-d'œuvre de John Cage, porte la marque de l'époque qui voit le compositeur particulièrement attiré par la philosophie orientale et de nouvelles sources sonores. Cependant, cette pièce reflète aussi la profonde influence que l'œuvre de Cage doit à sa collaboration avec plusieurs chorégraphes afro-américaines à la fin des années 30 et 40 comme Syvilla Fort et Pearl Primus. Bien que cela ne soit pas largement connu, Cage explora les effets sonores et les placements de différents matériaux dans le piano préparé alors qu'il composait la musique d'une nouvelle pièce de Syvilla Fort, *Bacchanale*.

Lenio Kaklea aborde l'œuvre emblématique de Cage en se concentrant sur ce détail mineur, « perdu » (ou à peine cité). En rappelant, parmi d'autres références tirées du cinéma, du jazz et de la comédie musicale de l'époque moderniste, la présence de ces grandes figures féminines de la danse, Kaklea propose une lecture féministe de l'histoire et y opère une incision qui donne une toute nouvelle perspective à son propre travail basé sur la partition de Cage. Tantôt ludique, tantôt insinuant une approche plus émotive de la partition, c'est avec son corps qu'elle sonde la structure musicale subtilement colorée des *Sonates et Interludes*. Ainsi la scène devient un kaléidoscope à contempler non seulement la relation des partitions chorégraphiques et musicales, mais aussi un outil critique pour les généalogies, féminines et incarnées, qui informent le travail de Kaklea.

Durée : 1 heure

CREDITS :

Musique : John Cage
Chorégraphie et interprétation : Lenio Kaklea
Piano : Orlando Bass
Son et direction technique : Éric Yvelin
Lumière : Bruno Pocheron pour la version « théâtre-boîte noire » et Yannick Fouassier pour La Bourse de commerce /Pinault Fondation Paris
Costume : Pierre Paulin
Confection : Laszlo Badet
Styling : Lenio Kaklea
Dramaturgie et recherche : Lou Forster
Assistant de création : Dimitris Mytilinaios
Image vidéo : Guillaume Robert
Production : abd / Chloé Schmidt

Co-production : BUDA Kortrijk (BE) et NEXT Festival (BE), Bourse de Commerce – Pinault Collection, Pavillon ADC, Genève, La Place de la danse- CDCN Toulouse dans le cadre du dispositif Accueil Studio , ICI — Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo dans le cadre des Par/ICI Résidence de création à Tanzhaus Zürich (CH)

Le projet a également bénéficié de la mise à disposition de studios au CN D Pantin Centre national de la danse.

Avec le soutien de la DRAC Ile de France au titre de l'Aide au projet 2021.

LIENS VIMEO :

Version in situ / Bourse de Commerce-Pinault Collection : <https://vimeo.com/683410291/7fb2795898>

TOURNÉE 2021-2022

31.08.2022 – 01.08.2022 : ImPulsTanz Festival, Vienne, Autriche

22.04.2022 - 23.04.2022 : Palazzo Grassi-Pinault Collection, Venise, Italie

01.02.2022 - 03.02.2022, Bourse de Commerce-Pinault Collection, Paris, France

26.11.2021 - 28.11.2021, Pavillon ADC-Genève, Suisse

16.11.2021: NEXT Festival, Phénix- Scène Nationale de Valenciennes, France

13.11.2021 - 14.11.2021: PREMIERE, NEXT Festival, BUDA, Courtrai, Belgique

12.10.2021 : Sortie de résidence publique, PAR ICI, CCN Montpellier, France

01.10.2021: Générale publique, BUDA, Kortrijk, Belgium

26.08.2021 : Ouverture studio, Tanzhaus, Zurich, Suisse

16.04.2021 : Ouverture studio, CDCN-La Place de la Danse, Toulouse, France

29.09.2019 : sous le titre « Unready dancer for prepared piano », CN D Pantin, la Fabrique de Cage, Festival d'automne, France

DIFFUSION EN DISCUSSION

Montpellier Danse, dans le cadre de la Saison 23-24

Le Carreau du Temple – Paris

...

BIOS

Lenio Kaklea est une danseuse, chorégraphe, metteuse en scène et écrivaine née à Athènes, en Grèce. Elle vit et travaille à Paris.

Elle a étudié au Conservatoire National de Danse Contemporaine d'Athènes (SSCD), où elle se forme au ballet classique et aux techniques et répertoires modernes américains tels que Martha Graham, Merce Cunningham et Jose Limon. En 2005, elle reçoit le Prix de la Fondation Pratsika et s'installe en France, où elle étudie au CNDC d'Angers et commence à collaborer avec des artistes de la scène européenne telles que Boris Charmatz, Alexandra Bachzetsis, Claudia Triozzi, François Chaignaud et Cecilia Bengolea. En 2011 elle complète le programme SPEAP, un master sur l'expérimentation dans les arts et la politique dirigé par Bruno Latour à Sciences Po à Paris.

Depuis 2009, Lenio Kaklea crée des spectacles avec de la danse, du texte et de la vidéo. Sa pratique artistique s'inspire du féminisme, et de la pensée post-coloniale. Dans son travail, elle explore la production de la subjectivité par la transmission organisée des mouvements et révèle les espaces intimes dans lesquels nous construisons notre identité.

Un volet important de son travail est le projet *Encyclopédie pratique*. Depuis 2016, parcourant les rues et les sentiers de différents territoires périphériques européens, elle rassemble près de 600 histoires uniques qui témoignent de la familiarité et de la diversité des habitudes, des rituels et des métiers qui composent et distinguent ces terrains.

Son travail a été présenté par différentes institutions et festivals à travers l'Europe tels que le Centre Pompidou, la Bourse de Commerce-Collection Pinault, ImPulsTanz Festival, Fondation Onassis, Festival d'Athènes, CN D Pantin, Lafayette Anticipations, Triennale de Milan, Laboratoires d'Aubervilliers, documenta 14-Programmes publics, NEXT Festival, Passerelle Art center, PACT Zollverein, Les presses du réel. Ses performances ont également rejoint les collections du CNAP-Centre National des Arts Plastiques et de la fondation KADIST.

Parallèlement à son travail chorégraphique personnel, elle s'engage dans des collaborations avec d'autres artistes. En 2013, elle poursuit une collaboration en solo avec la chorégraphe américaine Lucinda Childs sur la musique de Ryoji Ikeda. En 2016, elle est commissaire invitée à la Scène Nationale de Brest et présente *Iris, Alexandra, Mariela, Katerina et moi*, une programmation autour des chorégraphes femmes travaillant à Athènes. En 2017, elle accompagne la création de la *Suite No 3*, un concert scénique de Joris Lacoste et Pierre-Yves Macé.

En 2019, elle reçoit le Prix de la Danse de la Fondation Hermès Italia et de la Triennale de Milan. En 2021, elle crée *Age of Crime*, une pièce pour neuf danseur·euse·s, dans le cadre du bicentenaire de la guerre d'indépendance grecque au Festival d'Athènes. La même année, elle chorégraphie l'œuvre emblématique pour piano préparé de John Cage, *Sonates et Interludes*, accompagné sur scène du pianiste Orlando Bass. En 2022 elle collabore avec la maison de haute couture Bottega Veneta et crée une performance à la Punta della Dogana de Venise avec les créations du fashion designer, Matthieu Blazy.

Elle enseigne la chorégraphie dans des festivals et des écoles nationales à travers l'Europe, tels que le festival ImPulsTanz, CAMPING CN D Pantin, l'Université des arts et du design de Karlsruhe, l'École Supérieure des beaux-arts de Paris, la formation master Exerce à Montpellier, le Conservatoire régional de Dijon et les écoles des beaux-arts d'Angers et de Bordeaux.

Orlando BASS est un pianiste et compositeur français d'origine britannique né en 1994. Il étudie au CNSM de Paris dans les classes de piano (Roger MURARO) et de musique de chambre (Itamar GOLAN), d'accompagnement (Jean-Frédéric NEUBURGER), et d'écriture (Thierry ESCAICH). Dans son parcours il a obtenu le Grand-Prix du CONCOURS-FESTIVAL – *répertoire pianistique moderne* (CFRPM) à Paris en avril 2016, le Premier Prix du Concours *Les Virtuoses du Cœur* en mars 2016, ainsi que le premier prix du *Concours de Bologne - Fondation Paola Bernardi* en novembre 2015.

Depuis juin 2019, il est lauréat de la Fondation Banque Populaire, qui le soutient activement dans ses projets divers et variés. Un disque de Préludes et Fugues pour piano solo, parcourant le XX^{ème} et le XXI^{ème} siècles est sorti en 2018 chez Indésens. Un autre disque au piano seul sortira chez Dux courant 2020. Avec Mireille

PODEUR il a réalisé plusieurs enregistrements de transcriptions pour deux clavecins avec la maison de disques *Maguelone*. En tant que compositeur, son catalogue comporte plusieurs œuvres de musique de chambre et de musique pour piano, un concerto pour Saxophone, et un opéra. Il a commencé une série de pièces nommées *Veränderungen*, métamorphoses d'œuvres du passé, pour diverses formations, culminant en un opéra prévu pour 2020. Il accompagne régulièrement le cinéma muet en improvisant en direct. Il réalise aussi un travail autour de la musique du compositeur-peintre-graveur Michel CIRY, accompagné d'un enregistrement et d'un mémoire analytique. Le répertoire moderne et contemporain qu'il interprète fréquemment en tant que soliste et chambriste lui tient particulièrement à cœur, ce qui le conduit à la création de nouvelles œuvres, sans négliger le répertoire plus classique, s'efforçant toujours de mettre en relation d'une manière ou d'une autre le présent avec le passé.

PROCHAINES DATES :

05.2023 (TBC)

Aypíui (fauve), PREMIERE, Kunstenfestivaldesarts (BE)

05.05.2023

Aypíui (fauve), Open Studio, La Briqueterie/CDCN Val de Marne (FR)

02.03.2023

Aypíui (fauve), Open Studio, Pole-Sud/CDCN Strasbourg (FR)

08.02.2023 - 10.02.2023

Practical Encyclopaedia, Atelier, University of Arts and Design, Karlsruhe (DE)

24.01.2023 - 25.01.2023

Ballad, Pole-Sud/CDCN Strasbourg (FR)

CONTACT :

Administration et production : Chloé Schmidt

administration@abd-contents.com

0678613970

abd-contents.com

