

GRAME

CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

11 COURS DE VERDUN GENSOUL

69002 LYON

WWW.GRAME.FR

© C. Garnet

« Cette œuvre fondamentalement théâtrale, nous parle de choses enfouies, maintenues à l'écart du monde. La scénographie prolonge le questionnement initié par l'échange signifiant entre lumière, images et sons : les écrans positionnés sur la partie supérieure de la scène pourraient proposer une issue. Mais ils forment aussi le plafond qui rend souterraine l'action du plateau ; des corps tentent de s'extraire de l'espace clos de « l'en bas », des archets et des cordes veulent percer les parois, des regards sont emprisonnés dans des lieux sans issues. Au commencement, il y aura un conte, une histoire... Virée nocturne ; échapper à la ville, suivre la route, tracer, vite... Pénétrer dans la forêt, y chercher quelque chose, une zone à part... Fin de la virée : la découverte de... le commencement d'autre chose... la chute... Telles sont les images qui nous conduisent au Royaume d'en bas par le jeu des symboles et des espaces signifiants (la ville, la forêt obscure, une maison étrange). La musique naît dans cette chute, et nous conduit par de longs glissements vers ce qui longuement ne sera qu'un non-lieu. Dans ces mouvements où les textes suivent une chronologie inverse (depuis la longue histoire des autodafés inspirée de Polastron au mythe de la Caverne de Platon), nous voulons nous poser la question suivante : que faisons-nous de la connaissance ?

Notre monde d'aujourd'hui surinformé et surchauffé à hautes doses de divertissements est-il bien différent de cet « en bas » ? ... En bas, il n'y a rien d'autre que des gestes archaïques : ceux des musiciens, ceux tissés par des lumières fluorescentes qui évoquent la possible re-naissance, ceux des images transformées en des flux. Et puis, l'électricité qui vient amplifier la matière : la frappe, le glissement de l'archet, le jaillissement du souffle pour donner un sens tactile aux organes de production et faire vivre, dans les esprits, les mouvements de l'air. De cet état redevenu initial, de cette énergie primitive viendra éclore une sorte de mécanique incantatoire oeuvrant de la vitesse, de tumulte et de rupture. »

Pierre Jodlowski

Vidéo : <http://www.youtube.com/watch?v=oCnrPn0ME2g>

Production é0le, collectif de musique active et Grame, centre national de création musicale à Lyon (avec le soutien de la Fondation Francis et Mica Salabert). En coproduction avec : Césaré, centre national de création musicale à Reims ; Le TNT - Théâtre National de Toulouse Midi- Pyrénées ; Ayin - Laboratoire d'interprètes ; Le Centre des Arts d'Enghien. Avec la participation du Ministère de la Culture et de la Communication - Dicréam. Pierre Jodlowski est compositeur associé à Odyssus - Scène conventionnée, avec le soutien de la SACEM et de la DMDTS

SPECTACLE MULTIMÉDIA

LE ROYAUME D'EN BAS

PIERRE JODLOWSKI

3 MUSICIENS, UNE COMÉDIENNE ET DISPOSITIF SCÉNIQUE

Concept, composition : **Pierre Jodlowski**

Musiciens : **Ayin, laboratoire d'interprètes**

Isabelle Duthoit, clarinette, souffles

Jérémy Siot, violon électrique

Jean Geoffroy, percussions, objets

Comédienne : **Manuela Agnesini**

Images vidéo : **David Coste**

Mise en scène, scénographie, lumières : **Christophe Bergon**

Conseils techniques : **Christophe Lebreton, Grame**

Textes de Pierre Jodlowski librement adaptés de : *Livres en feu* de Lucien X. Polastron / «Le Mythe de la Caverne»

in *La République de Platon* et des extraits de : *Schéma du Purgatoire* - manuel pédagogique / *Chant des Séries* - texte druidique breton traduit par T. Hersat de Villemarqué / *Kojiki* - histoire des mythes et de la genèse polonaise.

Réalisation musicale Grame

Co-commande Grame et Césaré, centres nationaux de création musicale.

Création 11-12 mars 2010 dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène-Lyon.

« *At the beginning, there will be a tale, a story... Night run ; escaping from the city, following the road, getting a move on, quickly... Enter within the forest, looking for something, a special zone... End of the run : the discovery of... the beginning of something else... the fall... Such are the images which are driving us to the Beneath Realm by the symbols and the significant spaces game (the city, the dark forest, a strange house...).* The music is born in this fall and take us by long slidings where what will be at length a nowhere. In these movements where the texts follow an opposite chronology (from the long story of autodafés inspired by Polastron to the Cavern Myth by Platon), we want to raise this question : what can we do with knowledge ? Is our today world, overinformed and overwarmed with high entertainment doses, very different from this « beneath » ? Beneath, there is nothing else but archaic gestures : the ones of musicians, the ones which are weaved by fluo lights and call to mind the possible re-birth, the ones of the images transformed in fluxus. And then, the electricity which comes to amplify the matter : the touch, the bow sliding, the blow spurt, in order to give a tactile sense to the production organs and make live in our minds the air movements. From the return of this initial state; from this primitive energy will be born a kind of incantatory mechanic which works from speed, turmoil and breaking...

In the Beneath Realm, the texts take a place parallel to the visual and musical speech ; they do not constitute a mere illustration or starting point but they do act as an additional voice, this one which allows, through words, to define zones of meaning and reflexive states. These narrative asides are full of imaginary, conceptual and philosophical.

They mingle with the stage gestures in a polyphonic perception. The voice appears, on or off the stage, and wants to question us about the function of knowledge in a way which crosses back the Literature time. So, the texts are organised in a descending chronology, from contemporary works to the antiques until the very beginnings of writing.»

Contact : Aline VALDENAIRE

Production & coordination artistique

Tel : 0033 (0)4 72 07 4311

valdenaire@grame.fr

PIERRE JODLOWSKI

COMPOSITEUR

Pierre Jodlowski développe son travail en France et à l'étranger dans le champ des musiques d'aujourd'hui. Sa musique, souvent marquée par une importante densité, se situe au croisements du son acoustique et du son électrique et se caractérise par son ancrage dramaturgique et politique ; Son activité le conduit à se produire dans la plupart des lieux dédiés à la musique contemporaine mais aussi dans des circuits parallèles, danse, théâtre, arts plastiques, musiques électroniques. Il est également fondateur et directeur artistique associé du studio éOle - en résidence à Odysud Blagnac depuis 1998 - et du festival Novelum à Toulouse et sa région. Son travail se déploie aujourd'hui dans de nombreux domaines, et, en périphérie de son univers musical, il travaille l'image, la programmation interactive pour des installations, la mise en scène et cherche avant tout à questionner les rapports dynamiques des espaces scéniques. Il revendique aujourd'hui la pratique d'une musique "active" : dans sa dimension physique [gestes, énergies, espaces] comme psychologique [évoquant, mémoire, dimension cinématographique]. En parallèle à son travail de composition, il se produit également pour des performances, en solo ou en formation avec d'autres artistes.

Dans ses projets, il a collaboré notamment avec les ensembles Intercontemporain, Ictus - Belgique, KNM - Berlin, le chœur de chambre les éléments, l'Ensemble Orchestral Contemporain, le nouvel Ensemble Moderne de Montréal, Ars Nova en Suède, Proxima Centauri, l'ensemble Court-Circuit et de nombreux solistes de la scène musicale internationale... Il mène par ailleurs des collaborations privilégiées avec des musiciens comme Jean Geoffroy - percussion, Cédric Jullion - flûte, Wilhem Latchoumia - piano, Jérémie Siot - violon, pour des œuvres et des recherches sur les nouvelles lutheries. Il se produit récemment en trio avec Roland Auzet (percussion) et Michel Portal (clarinette-basse), avec le batteur Alex Babel et d'autres artistes du milieu des musiques improvisées. Son travail sur l'image l'amène à développer des collaborations avec des artistes plasticiens, en particulier, Vincent Meyer, David Coste et Alain Josseau. Il travaille également avec le scénographe Christophe Bergon sur plusieurs projets à la croisée du théâtre, des installations, du concert ou de l'oratorio. Il a reçu des commandes de l'IRCAM, de l'Ensemble Intercontemporain, du Ministère de la Culture, du CIRM, du GRM, du festival de Donaueschingen, de la Cinémathèque de Toulouse, de Radio France, du Concours de Piano d'Orléans, du festival Aujourd'hui Musiques, du GEMM, du GRAME, de la fondation SIEMENS, du Théâtre National du Capitole de Toulouse, du projet européen INTEGRA, du studio EMS - Stockholm, de la fondation Royaumont, du Cabaret contemporain, de la Biennale de Venise...

Lauréat de plusieurs concours internationaux, il a obtenu les Prix Claude Arrieu (2002) et Hervé Dugardin (2012) attribués par la SACEM ; il a été accueilli en résidence à l'Académie des Arts de Berlin en 2003 et 2004. De 2009 à 2011, il est compositeur en résidence associé à la scène conventionnée Odysud - Blagnac [dispositif initié et soutenu par la SACEM et le Ministère de la Culture].

Ses œuvres et performances sont diffusées dans les principaux lieux dédiés aux arts sonores contemporains en France, en Europe au Canada, en Chine au Japon et à Taiwan ainsi qu'aux Etats-Unis.

Ses œuvres sont en partie publiées aux Éditions Jobert et font l'objet de parutions discographiques et vidéographiques sur les labels éOle - Records et Kairos. Il vit actuellement entre la France et la Pologne.

Pierre Jodlowski is a composer, performer and multimedia artist. His music, often marked by a high density, is at the crossroads of acoustic and electric sound and is characterized by dramatic and political anchor. His work as a composer led him to perform in France and abroad in most places dedicated to contemporary music as well as others artistic fields, dance, theater, visual arts, electronic music. His work unfolds today in many areas : films, interactive installations, staging. He is defining his music as an «active process» on the physical level [musical gestures, energy and space] and on the psychological level [relation to memory, and visual dimension of sound]. In parallel to his compositions, it also occurs for performance, solo or with other artists.

Since 1998 he is co-artistic director of éOle (studio and production center based in Odysud - Cultural center in Blagnac) and Novelum festival in Toulouse.

In its projects, he has collaborated with ensembles Intercontemporain (Paris), Ictus - Belgium, KNM - Berlin, the Ensemble Orchestral Contemporain (France), the new Ensemble Moderne - Montreal, Ars Nova - Sweden, Proxima Centauri (France), Court-circuit (France), Ensemble Les Éléments (France) and various soloist from international scene. He also conducts collaborations with musicians such as preferred Jean Geoffroy - percussion, Cedric Jullion - flute, Wilhelm Latchoumia - piano, Jeremy Siot - violin for works and research on the new instruments capacities. He recently produced a trio with Roland Auzet (percussion) and Michel Portal (clarinet), a duo with drummer Alex Babel and different projects with musicians from improvised music scene in France and Poland. His work led him to develop collaborations with visual artists, in particular, Vincent Meyer, David and Alain Coste Josseau. He also works with the stage designer Christophe Bergon on several projects at the intersection of theater, installation, concert or oratorio. He has received commissions from IRCAM, Ensemble Intercontemporain, the Ministry of Culture, Akademie der Künste (Berlin), CIRM, GRM, the Donaueschingen Festival, Radio France, the Piano Competition in Orleans, GEMM, GRAME, Siemens Foundation, the Opera of Toulouse, the European project INTEGRA, the studio EMS - Stockholm, the Royaumont Foundation, Cabaret contemporain, Venice Biennale music festival...

Winner of several international competitions, he won the Prix Claude Arrieu SACEM in 2002, the Prix Hervé Dugardin SACEM in 2012, and was in residence at the Academy of the Arts of Berlin in 2003 and 2004. His works and performances are broadcast in key places devoted to contemporary sound arts in France, Europe, Canada, China, Japan and Taiwan and the United States.

His works are partly published by Editions Jobert and are the subject of several CD and video recordings on the labels éOle - RECORDS and Kairos. He is living in France and Poland.