

VOX BALAENAE

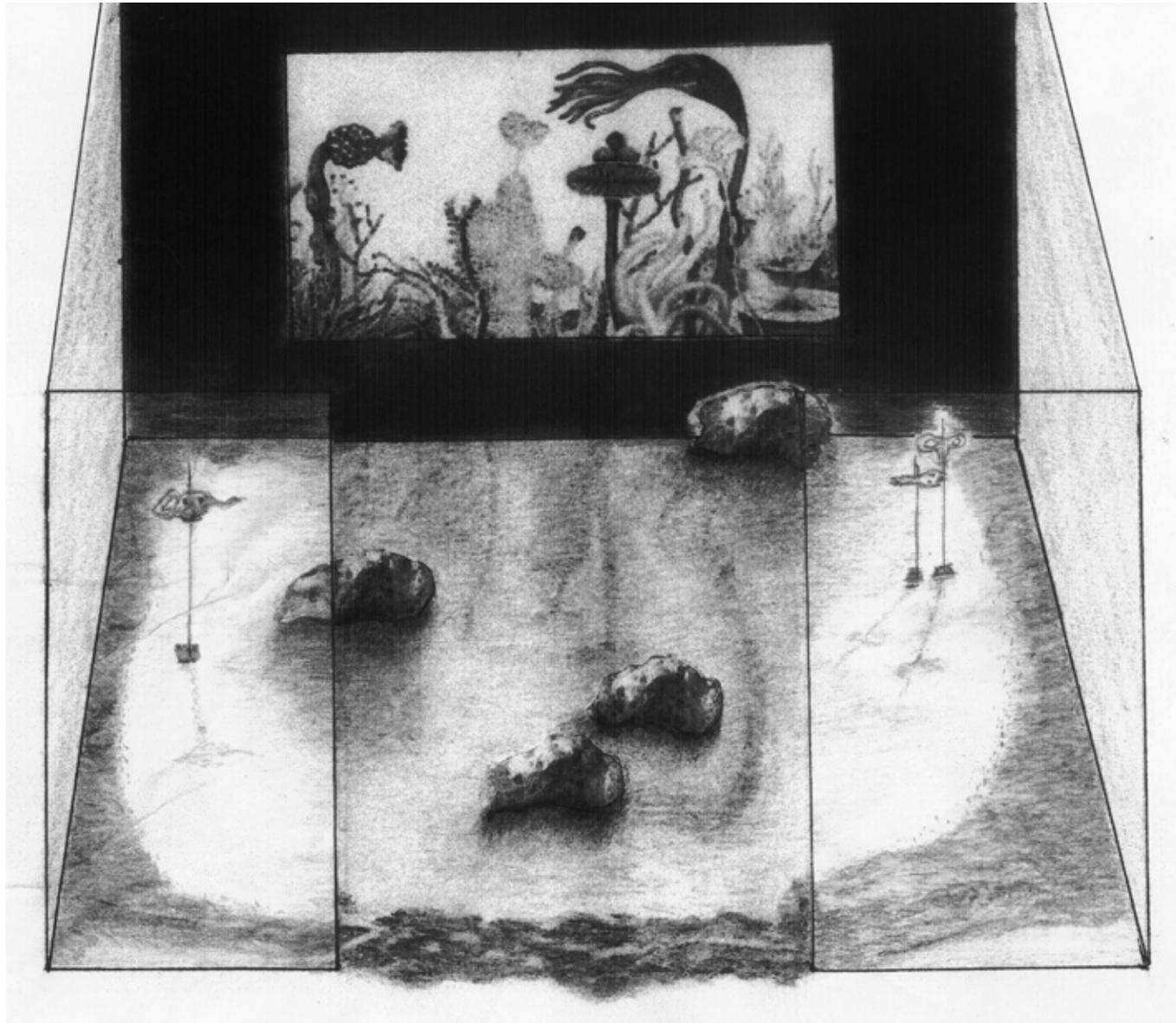
INSTALLATION DE SKÊNÊ PRODUCTIONS

DU 4 MAI AU 17 JUIN 2017

DOSSIER DE PRESSE

SOMMAIRE

- 1** COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- 2** VOX BALAENAE : UNE INSTALLATION MUSICALE, VISUELLE ET POÉTIQUE
- 3** HERVÉ TOUGERON ET CATHERINE VERHELST (SKÊNÊ PRODUCTIONS)
- 4** GEORGE CRUMB
- 5** CHLOÉ POIZAT
- 6** AUTOUR DE L'INSTALLATION
- 7** L'EAU, THÈME DE LA SAISON CULTURELLE 2016/2017
- 8** LE PASSAGE SAINTE-CROIX
- 9** INFORMATIONS PRATIQUES

«Contempler les choses éternelles», George Crumb

1 | COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 4 mai au 17 juin 2017, le Passage Sainte-Croix invite les visiteurs, à travers l'installation artistique « Vox Balaenae », à un voyage dans le temps jusqu'aux origines de la vie.

Une création de Catherine Verhelst et Hervé Tougeron / Skênê Productions où géologie et poésie se mêlent harmonieusement au sein d'une musique inspirée par le chant des baleines à bosse.

« *Vox Balaenae* est une expédition musicale, visuelle et poétique, une aventure de l'écoute et du regard imaginant la naissance de la vie dans les profondeurs marines quand la terre était grise comme de la lave, les continents nus et tristes et les mers peuplées d'animaux chaotiques », décrivent ses auteurs, Catherine Verhelst, pianiste et compositeur et Hervé Tougeron, metteur en scène et scénographe.

Élément fondateur de l'installation *Vox Balaenae*, la partition éponyme du compositeur américain de musique contemporaine, George Crumb, a été écrite en 1971. Chacune de ses variations est associée à une ère géologique allant de l'Archéozoïque au Cénozoïque. Elle traite ainsi de manière poétique de l'apparition de la vie et de son évolution.

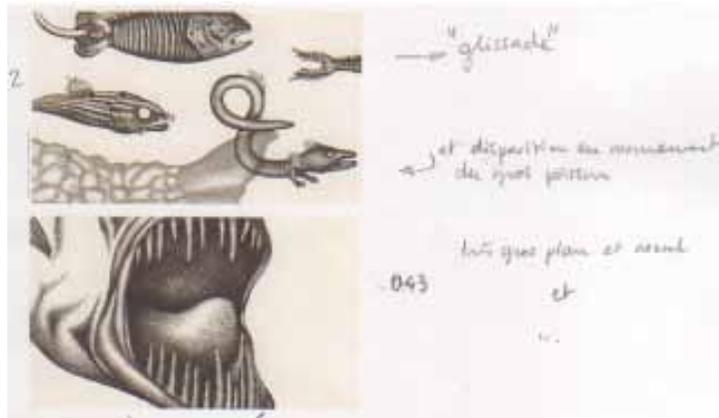
En 2010, Skênê Productions commande à la plasticienne et illustratrice Chloé Poizat, pour un spectacle musical, un film d'art inspiré de la composition de George Crumb. L'artiste y met en scène une série de dessins à l'encre et au feutre évoquant la naissance de la vie en milieu aquatique. Des formes molles aux contours étranges et de surprenantes bestioles s'animent en suivant un scénario de mouvements créés à partir des titres de l'œuvre musicale et s'inspirant de leurs descriptions scientifiques.

Catherine Verhelst et Hervé Tougeron ont imaginé et conçu pour *Vox Balaenae* un véritable écrin spécialement adapté au Passage Sainte Croix pour dévoiler le film d'art de Chloé Poizat. L'installation est organisée comme un musée d'archéologie fictionnel. En usant de la précision du langage scientifique, un jeu d'illusion se met en place entre réalité et fiction.

2 | UNE INSTALLATION ARTISTIQUE

Dessin scénographique de la salle d'exposition, © Hervé Tougeron

Extrait du story-board du film © Chloé Poizat

L'ESPACE DE L'INSTALLATION

Dans la salle où l'installation *Vox Balaenae* est mise en scène, le sol est recouvert d'un tapis laqué noir, sorte de miroir d'eau qui immerge instantanément le spectateur dans l'oeuvre. Des reproductions d'astéroïdes, de formes molles, d'empreintes sur sédiments et des sables noirs volcaniques constituent le décor de la salle. Autant de «traces» originelles, de reliefs anciens émergents d'un décor liquide en résonance avec l'oeuvre musicale et visuelle. Chaque élément possède un cartel sur lequel sont inscrits des données scientifiques (datations, échelles, origines des gisements, lieux de conservation) à la manière d'un véritable musée d'archéologie.

LA SALLE DES VITRINES

Cette salle présente « les coulisses » de l'installation *Vox Balaenae*. Les visiteurs se familiarisent avec le compositeur George Crumb et découvrent les planches préparatoires du film de Chloé Poizat.

Un film documentaire réalisé par Catherine Verhelst et Hervé Tougeron présente les musiciennes répétant *Vox Balaenae* et la manière d'appréhender les instruments pour obtenir les sonorités si particulières du compositeur américain. Des reproductions des dessins scénographiques permettent également aux visiteurs de comprendre le processus de création et la démarche artistique de Skênê Productions. Enfin des extraits sonores, notamment de chants de baleine, et des citations autour de cet animal mythique complètent la visite.

3 | CATHERINE VERHELST ET HERVÉ TOUGERON (SKÊNÊ PRODUCTIONS)

Depuis 1998 Catherine Verhelst, pianiste, compositeur et vidéaste, et Hervé Tougeron, metteur en scène et scénographe assurent la direction artistique de Skênê Productions.

Si le duo devait avoir une devise, ce serait sans doute cette expression chère au compositeur Mauricio Kagel : « *la musique comme théâtre* » et en particulier la musique contemporaine.

Catherine Verhelst et Hervé Tougeron explorent une large palette artistique allant des arts sonores et musicaux aux arts plastiques, visuels et numériques, en passant par le théâtre et la littérature. Ils produisent des travaux d'écriture, des spectacles d'arts visuels, des installations, des musiques pour instruments et voix, etc. Les artistes assurent la direction artistique de leurs créations, dessinent les scénographies et élaborent les mises en scène.

Parallèlement, ils réalisent des créations radiophoniques à Radio France (France Culture, France Musique).

Skênê Productions, installé à Nantes, est soutenu par la Ville de Nantes, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, et l'Institut Français pour ses tournées à l'étranger comme au Japon et en République de Corée avec son spectacle « *Jules et la mécanique des souvenirs* ». Il reçoit le soutien à la création des sociétés civiles Spedidam, Adami, Fcm et a reçu le Fonds de Création Lyrique (SACD) 2013.

Catherine Verhelst et Hervé Tougeron

VOX BALAENAE

Cette installation artistique est le premier volet d'un dyptique intitulé *L'eau des rêves*. Dans son second volet, Catherine Verhelst composera la musique d'un film d'animation, *L'eau des rêves (Water dream)*, commandé par Skênê Productions au réalisateur japonais Koji Yamamura.

CREATIONS

Parmi plus d'une vingtaine de créations du tandem Verhelst-Tougeron, on peut citer :

1998

«**ÉTUDE POUR UN BUSTE DE MR ERIK SATIE**»

D'après des textes et musiques d'Erik Satie. Festival Avignon. Soutien Onda pour tournée en France. Tournée en Pologne et Hongrie avec le soutien de l'AFFA institut Français. Enregistrement France Culture à l'initiative de Daniel Caux

2000

«**KAGEL-POURSUITE**»

Théâtre musical et vidéo d'après l'œuvre de Mauricio Kagel. Création Château des Ducs de Bretagne (manifestations Année 2000). Tournée en France soutenue par l'Onda, suivie d'une série d'émissions consacrées au Théâtre musical sur France Culture et animées par Franck Mallet.

2002-2003

«**LES SONNEURS DE RIVETS**»

Création Radiophonique. Commande de l'Atelier de Création Radiophonique de Radio France (à l'initiative de Daniel Caux pour France Culture), autour de la mémoire des chantiers navals de Nantes et St Nazaire (CD/DVD dans la collection « signature » de Radio France).

2004-2005

«**MUSIQUE(S) DE TOILE**»

Opéra de chambre et films d'art. Création Angers Nantes Opéra, Lieu Unique, avant tournée dans Scènes Nationales Saintes, Vienne, Le Mans, C.D.N Sartrouville, etc...

2007

«**DANS LE FLEUVE RÊVÉ DE JULES**»

Installation sonore et visuelle à la Médiathèque Jacques Demy (Nantes).

2008

«**LES CHAMBRES NOIRES DE LA GARENNE LEMOT**»

Installation musicale visuelle scénographiée dans la villa du domaine départemental de la Garenne Lemot.

2009

«**LES AMERICAINS A DREAM BALLAD**»

Opéra de chambre créé à Nantes et invité notamment à la Cité de la Musique de Paris.

2011-2013

«**JULES ET LA MÉCANIQUE DES SOUVENIRS**»

Opéra de chambre et art visuel invité au Japon et en Corée du Sud après une longue tournée en France. Prix du fonds de création lyrique de la SACD 2013. Également Création Radiophonique pour Radio France diffusion sur France Culture (Irène Omélianenko, l'Atelier de la création). Avec les voix d'Emmanuelle Riva et François Marthouret.

2014

«**LA PELLICULE ENSORCELÉE**»

Solo performance musique et arts visuels, commande du Centre Pompidou Metz, créée pour l'exposition autour du peintre et cinéaste dadaïste Hans Richter.

Enfin on peut trouver des œuvres pérennes signées Verhelst-Tougeron au musée Jules Verne comme *Le cabinet des confidences* d'Honorine Verne.

4 | GEORGE CRUMB

COMPOSITEUR CONTEMPORAIN

George Crumb est un compositeur américain né en 1929 à Charleston en Virginie. Il reçoit le *Prix Pulitzer* en 1968 pour *Echoes of Time and the River* pour orchestre (1967), le prix de l'*UNESCO* en 1971, les prix des fondations *Fromm*, *Guggenheim*, *Koussevitsky* et *Rockefeller*, la *Médaille d'or Prince Pierre de Monaco* en 1989, le *Grammy awards* de la meilleure composition contemporaine en 2001 et la nomination de *Compositeur de l'année* par *Musical America* en 2004.

George Crumb étudie à l'Université de l'Illinois, à l'Université du Michigan, au Berkshire Music Center et à Berlin avec Boris Blacher. Puis il enseigne à l'Université du Colorado de 1959 à 1964 et à l'Université de Pennsylvanie de 1965 à 1997.

« *Crumb occupe une place singulière dans le paysage des compositeurs d'Amérique du Nord : ses sources, musicales ou poétiques, sont essentiellement empruntées à la culture européenne et son traitement n'en est pas moins typiquement américain par son goût du clin d'oeil ou de la distorsion* », écrit Alain Poirier, musicologue.

Sa musique doit son originalité à ses sonorités inouïes, ses aspects rituels et mystiques et témoigne d'une intense sensibilité poétique. Nombreuses sont ses oeuvres basées sur des poèmes de Federico García Lorca. Pour réaliser ses effets de timbres, reflets de son désir de « *contempler les choses éternelles* », Crumb élabore de nouvelles techniques d'exécution et fait appel aux instruments des musiques populaires et traditionnelles.

VOX BALAENAE

George Crumb compose *Vox Balaenae* en 1971 en s'inspirant d'un chant de baleine à bosse qu'il avait entendu quelques années plus tôt. Il crée cette pièce de 20 minutes pour flûte, violoncelle, piano et musiciens masqués. « *Les masques, en effaçant le sens de la projection de l'homme, sont destinés à représenter, symboliquement, les puissantes forces impersonnelles de la nature* », explique-t-il.

Attaché à une répartition de ses oeuvres par cycles, George Crumb élabore *Vox Balaenae* en trois parties composées d'un prologue, d'une série de variations et d'un épilogue. Il associe chaque variation à une ère géologique: Archéozoïque, Protérozoïque, Paléozoïque, Mésozoïque, Cénozoïque et traite ainsi de manière poétique de l'apparition de la vie et de son évolution.

George Crumb © Sarah Shatz

5 | CHLOÉ POIZAT

Chloé Poizat est née en 1970 à Saint-Cloud. Elle est diplômée des Beaux-Arts d'Orléans où elle a principalement exploré les techniques de la gravure.

Depuis 1993, elle se consacre à l'illustration pour la presse (Le Monde, Libération, The New-York Times, La Stampa, etc.) et pour l'édition.

«Mon travail se déploie autour de la fiction, du lien particulier que j'entretiens avec la littérature, le cinéma et la photographie. Dans mes dessins, j'utilise le collage comme un langage primitif réactivé sans cesse, me permettant d'introduire des influences visuelles et littéraires, d'assembler des fragments narratifs dans lesquels l'étrange, l'énigme et la peur prédominent tout en ménageant des interstices à l'humour.»

La disparition des êtres, des choses et des lieux, les choses imperceptibles, l'idée de passage d'un état à un autre, de ce qui persiste ou non, l'illusion et la métamorphose, sont des thèmes fondateurs de mon travail.»

www.chloepoizat.com

VOX BALAENAE

2010

Animation vidéo d'un ensemble de 37 dessins réalisés à l'encre et au feutre (L25 x H 18,6)

Commande de Skéné Productions pour une projection durant un spectacle musical consacré à George Crumb, *Le Regard de l'escargot*

16/9

~13 mn

S'imprégnant de l'oeuvre de George Crumb, Chloé Poizat produit une série de dessins à l'encre et au feutre, « matières sous-marines » s'accordant aux variations de la partition de Crumb, qu'elle anime dans un film d'art.

L'artiste suit un scénario de mouvements qu'elle a imaginé à partir des titres de la partition de Crumb. Elle donne vie à des formes molles aux contours étranges et à de surprenantes et inquiétantes bestioles dans un décor abyssal de commencement du monde.

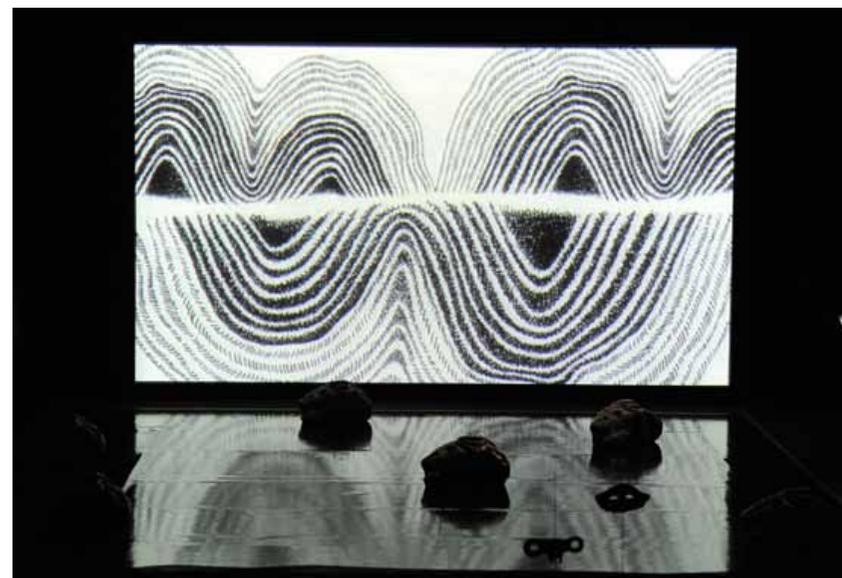

Photo du spectacle musical, *Le Regard de l'escargot* © Skéné Productions

6 | AUTOUR DE L'EXPOSITION

Extrait du film © Chloé Poizat

VERNISSAGE

JEUDI 4 MAI / 18H30

CONCERTS POUR PIANO ET VOIX

VENDREDI 9 JUIN / 14H30 ET 21H
SAMEDI 10 JUIN / 18H

Tribut to George Crumb

Dans le Patio du Passage Sainte Croix, trois concerts seront interprétés par Catherine Verhelst (piano) et Akie Kakehi (voix) sur des oeuvres de George Crumb dont certaines seront jouées pour la première fois en France.

À cette occasion, Catherine Verhelst composera une nouvelle oeuvre pour voix et piano, créée d'après un extrait du texte de François Garde, *La baleine dans tous ses états*.

Tarif : 3€ scolaires, 6€ réduit, 9€ plein

MIDI DE SAINTE-CROIX

VENDREDI 5 MAI / 12H30

Catherine Verhelst et Hervé Tougeron racontent l'aventure de *Vox Balaenae*, oeuvre immersive imaginée pour le Passage Sainte-Croix.

Participation libre

7 | L'EAU THÈME DE LA SAISON 2016/2017

Pour sa saison culturelle 2016/2017, le Passage Sainte-Croix a choisi d'aborder la thématique de l'eau. L'eau, indispensable à la vie, dévastatrice, source de conflits, produit économique, atout majeur sur l'échiquier géopolitique, facteur de l'Histoire humaine, objet de culte. Autant de caractéristiques de l'or bleu à découvrir au cours de nombreuses manifestations tout au long de l'année.

SANTÉ

L'eau est indispensable à la vie humaine mais aussi animale et végétale. Elle constitue l'essentiel de notre planète et **65% du corps humain**. Sans elle, un homme ne peut survivre plus de quelques jours alors qu'il peut rester des semaines sans manger.

GÉOPOLITIQUE ET ENVIRONNEMENT

Élément majeur de l'environnement, l'eau est à l'origine de nombreux **conflits** dans le monde. L'inégalité de sa **répartition** sur la planète génère des injustices, **des problèmes de santé** et met en péril la **sécurité alimentaire** de millions de personnes à cause de mauvaises récoltes. 748 millions de personnes dans le monde restent privées d'**eau potable** aujourd'hui. Le **dérèglement climatique** donne à l'eau un caractère de plus en plus dévastateur, comme en témoigne l'exposition *Sur les rives de Ghormara*.

HISTOIRE ET CIVILISATIONS

De tout temps, l'**Histoire de l'Humanité** a été influencée par l'eau. Elle structure le **territoire**. Les fleuves et rivières, creusets de civilisation, ont permis le **développement** d'activités **potuaires, maritimes** et **halieutiques**. A commencer par la **Loire**, plus long fleuve de France, qui a contribué à écrire l'Histoire française, dont celle de la Loire Atlantique et de la ville de Nantes. Une réflexion récente engagée par la métropole nantaise redécouvre le lien de la ville à son fleuve. L'eau est aussi une **source d'inspiration** pour les artistes qui ne cessent de vouloir l'imiter, la rendre solide.

VIE SPIRITUELLE

Dans toutes les religions, l'eau est un **élément sacré**. Elle évoque la vie, la **purification** mais aussi la mort. L'eau est évoquée plus de 50 fois dans la Bible et 63 fois dans le Coran. **Les ablutions**, purification par l'eau, sont présentes dans les religions catholique, musulmane, juive, hindoue et bien d'autres encore. Ce volet spirituel de la saison culturelle 2016/2017 sera l'occasion pour le Passage Sainte Croix d'initier un **échange interreligieux** et de mettre en valeur la place de l'eau dans la **vie chrétienne**.

Cette saison aquatique promet au visiteur une immersion dans l'Essentiel !

La Loire © Fotolia

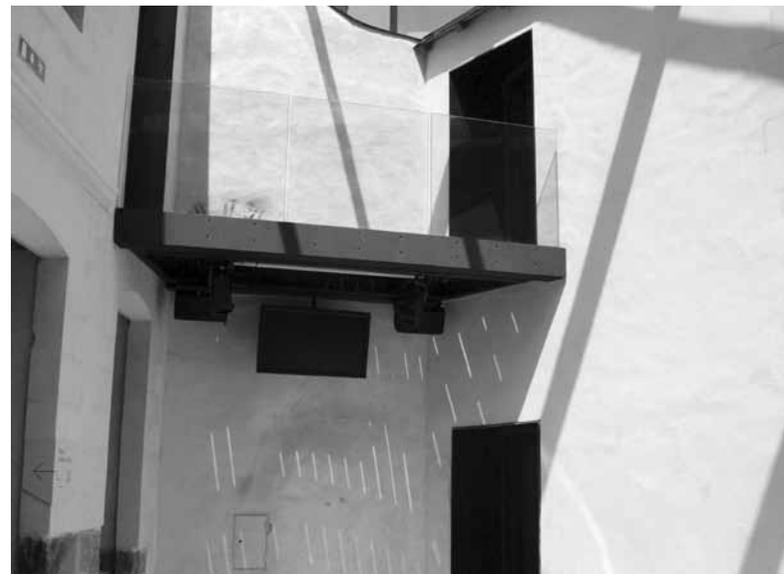
8 | LE PASSAGE SAINTE-CROIX

Implanté au sein d'un ancien prieuré bénédictin du XIIème siècle, le Passage Sainte-Croix est un lieu d'expressions artistiques, de culture et d'échanges initié par le diocèse de Nantes. Son animation est confiée à l'Association Culturelle du Passage Sainte Croix, avec la mission de soutenir des actions culturelles et artistiques organisées dans ses différents espaces : jardin, patio, salles d'expositions, salle de conférences.

Situé dans le quartier du Bouffay, coeur battant du Nantes historique, le Passage Sainte-Croix est né en 2010 après deux années de rénovation. Ouvert à tous, il a pour objectif principal de mettre l'homme et ses questionnements au centre de son projet. Il se situe au croisement des cultures religieuses et profanes en ouvrant une parole propice au dialogue. Il souhaite ainsi répondre aux attentes du monde d'aujourd'hui.

Le Passage Sainte-Croix est devenu en quelques années un acteur important de la vie culturelle nantaise ; il a noué de nombreux partenariats avec la Région des Pays de La Loire, le Musée des Beaux-arts de Nantes, Angers Nantes Opéra, le Voyage à Nantes, Scopitone, Les Art Scènes, le Festival Petits et Grands, Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes, la Quinzaine Photographique Nantaise, le centre culturel André Neher, le centre culturel de la mosquée Assalam et bien d'autres...

www.passagesaintecroix.fr

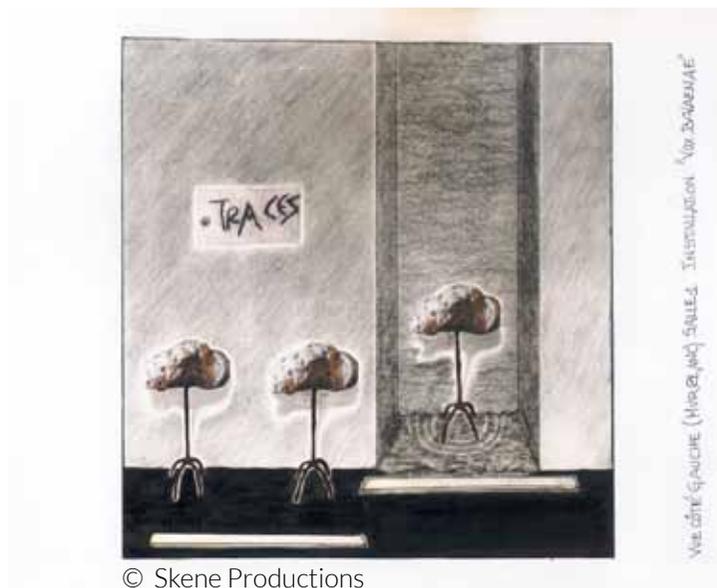

© Passage Sainte-croix

LE PASSAGE SAINTE CROIX EN CHIFFRES (2015)

- 30** bénévoles
- 5** membres dans l'équipe permanente
- 13** expositions
- 19** partenaires culturels
- 450** élèves en visites guidées
- 80 727** visiteurs en 2015
- 2 500** spectateurs pour le spectacle vivant
- 29** midis de Sainte-Croix

9 | INFORMATIONS PRATIQUES

EXPOSITION OUVERTE

Du jeudi 4 mai
au samedi 17 juin 2017
Du mardi au samedi
De 12h à 18h30
Entrée libre

Passage Sainte-Croix
9 rue de la Bâclerie
44000 NANTES
02 51 83 23 75

VERNISSAGE

Jeudi 4 mai à 18h30

CONTACT PRESSE

Angélique Boissière
aboissiere.passage@gmail.com
communication.passage@gmail.com
02 51 83 23 75

 Passage Sainte-Croix

 PSainteCroix

 PassageSainteCroix

www.passagesaintecroix.fr