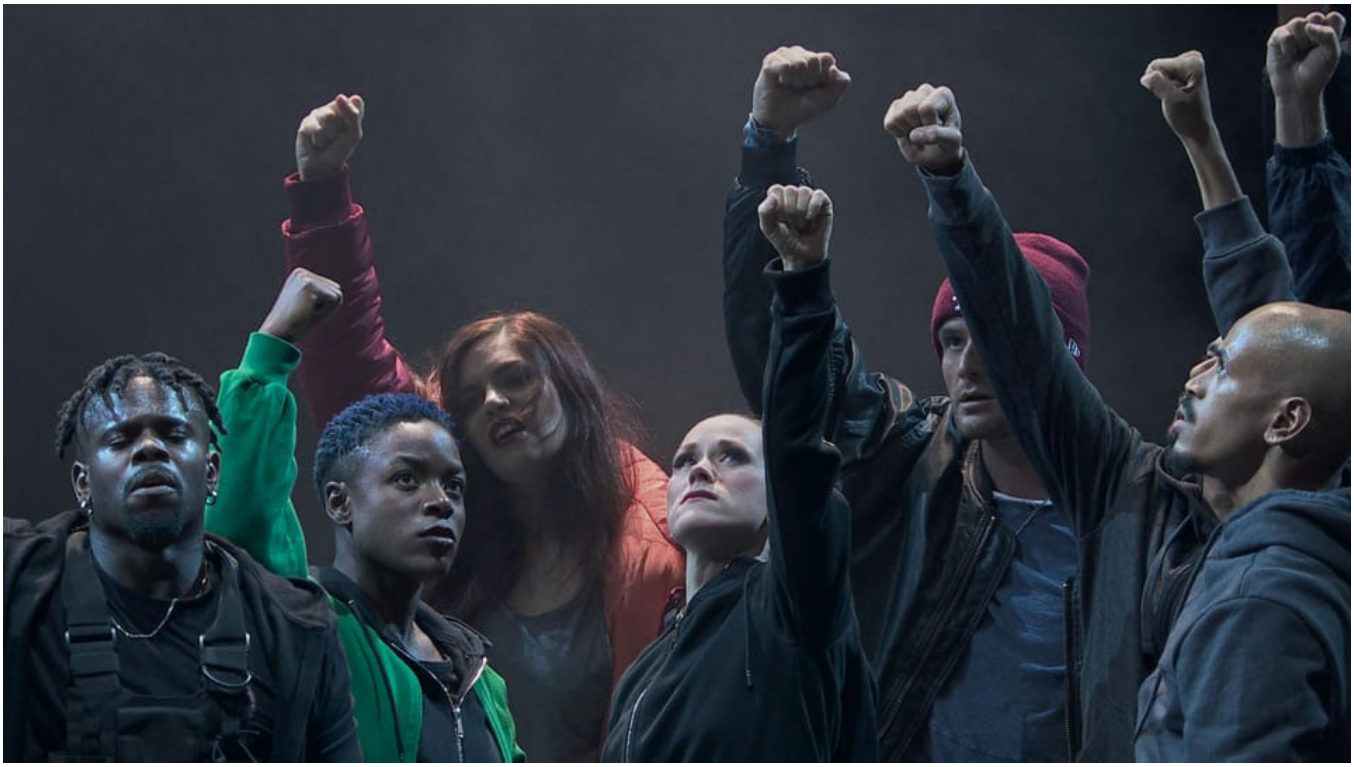
ATLAS/REMIX

Un projet artistique transdisciplinaire

Les références proposées par Sandra Nazé, chanteuse lyrique

Les artistes du projet ATLAS/REMIX vous proposent de plonger dans les livres, films, spectacles, œuvres plastiques qui les inspirent… pour inspirer votre groupe !

En 2019, à l'Opéra Bastille à Paris, Clément Cogitore et Bintou Dembelé mettent en scène *Les Indes galantes* avec le concours de danseurs de Krump. Photo D.R.

Sandra Nazé

Bio express

Sandra Nazé est chanteuse lyrique et passionnée de théâtre. Outre son travail de musicienne, elle collabore avec différents metteurs en scène (Valérie Cordy, Diane Broman, Maja Jantar, Martin Staes Polet, Denis M'Punga, Patrick Masset, Véronique Dumont, Anne Romain, Laurence Warin, Delphine Veggiotti, etc.) et dirige, avec Laurence Drevard, la compagnie Kasanna. Parallèlement, elle tourne avec la pianiste Laurence Cornez et se produit dans des œuvres vocales a cappella avec l'octuor Laus Æterna. La pédagogie et la transmission sont aussi au cœur de son travail. Sandra est professeure de formation vocale à l'académie de musique de Belœil.

Lien vers sa compagnie : https://www.kasanna.be/

Mon œuvre ouvroir

La Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach

J'ai 20 ans, je suis au conservatoire. C'est mon premier concert en soliste, ma première grande expérience en chœur professionnel. Entourée des voix et de l'orchestre, j'ai trouvé à ce moment tout ce que j'étais inconsciemment venue chercher en décidant de faire des études artistiques : la beauté, la vibration, le partage, la transcendance… J'étais à ma place.

J'ai aussi retrouvé ce que j'ignorais chercher depuis longtemps, une sensation enfouie, une expérience vécue lorsque j'avais 8 ans, et que nous avons tous chanté l'*Hymne à la joie* dans les arènes du Grand Hornu. Je m'étais retrouvée là un peu par hasard, sans me rendre compte d'où j'allais mettre les pieds et de ce qui allait se passer : des dizaines d'enfants pour chanter à la joie d'être réunis. Ça m'avait transportée et transformée pour toujours.

Pour Bach, nous avons beaucoup travaillé, avec la précision et l'exigence redoutables que demande sa musique, et j'ai adoré ça. J'ai adoré le résultat et les sensations obtenues en chantant ensemble ces phrases musicales qui se courent après, se joignent, s'éloignent, se frottent et se rejoignent. Tu dois à la fois être extrêmement solide pour garder ta voix et tout à fait souple pour te fondre, te mélanger, faire un avec les autres.

Bach est devenu l'un de mes compositeurs favoris. Je ne me lasse jamais de l'écouter, et encore moins de le chanter.

C'est un génie, un scientifique, un artiste. Il peut être incroyablement lyrique et romantique et nous amener au bord de l'atonalité dans certaines pièces. Sa musique est structurée, expressive et passionnée. Il équilibre magnifiquement tension et détente.

Il est parfait et magnifique, et je peux écouter n'importe quelle partie de Bach à n'importe quel moment et être soudainement captivée. Il ne me force pas à ressentir ni à être quoi que ce soit. Il est juste en train de déployer devant moi une œuvre de transcendance absolue.

Peu de temps après, je reçois l'album *Lambarena*, qui fait le pari de mêler musique africaine et musique de Bach. Par hasard, c'est *la Passion selon Saint-Jean* qui est « revisitée ». Sceptique, je découvre pourtant un mélange des genres qui, loin de desservir Bach, met autrement en valeur sa musique. Percussions africaines, chœur, chant et orchestre se mélangent et nous emmènent encore ailleurs, dans quelque chose de joyeux et de fraternel.

J'adore l'audace et l'ouverture auxquelles cette mixité nous invite.

Rigueur, force et souplesse.

Partage, vibration, ancrage et fraternité.

Œuvres transdisciplinaires

1. Toute l'œuvre opératique de Richard Wagner,
créateur de l'art total (Gesamtkunstwerk) au XIXe siècle.

Wagner a cherché à fusionner toutes les formes d'art (musique, théâtre, poésie, arts visuels) dans ses opéras. Son concept visait à créer une expérience immersive et unifiée pour le public. Les décors, les costumes, la musique et le livret étaient tous conçus pour se compléter et renforcer l'impact émotionnel de l'œuvre.

Romeo Castelluci l'a mis en scène à la Monnaie en partie. Il allie scénographie épurée, symbolisme, travail des corps et un travail de la lumière scupltural et absolument sublime.

Pour moi, c'est une des mises en scène les plus réussies que j'aie jamais vues, permettant réellement d'écouter et de comprendre la musique et le texte.

https://www.youtube.com/watch?v=Iy-Lez4LjHo&t=9726s

2. *Lambarena – Bach to Afrika*

https://www.youtube.com/watch?v=71frmDwhgxs&list=PLZICkIK54qtOKO3E0L1vxNoG1ZHTig0YW

Plus que dans la transdisciplinarité, nous sommes dans la traversée et la mixité des genres musicaux.

Un mélange extrêmement réussi qui met les deux styles (baroque et africain) en valeur, en se servant l'un de l'autre.

3. *Forêts paisibles* de Rameau (extrait de son opéra *Les Indes galantes*)

https://www.youtube.com/watch?v=Q4jy2wrjESQ

En 2019, à l'Opéra Bastille à Paris, Clément Cogitore met en scène *Les Indes galantes* avec le concours de danseurs de Krump. Avec la chorégraphe Bintou Dembélé, il inscrit cette scène dite "Danse du Grand Calumet de la Paix" dans un espace urbain et politique dont il interroge les frontières.

4. *Stripsody* de Cathy Berberian

https://youtu.be/0dNLAhL46xM

Stripsody est une œuvre originale de la chanteuse Cathy Berberian. Le titre fait référence aux comicstrips (bande dessinée) et à la rhapsodie (forme musicale libre).

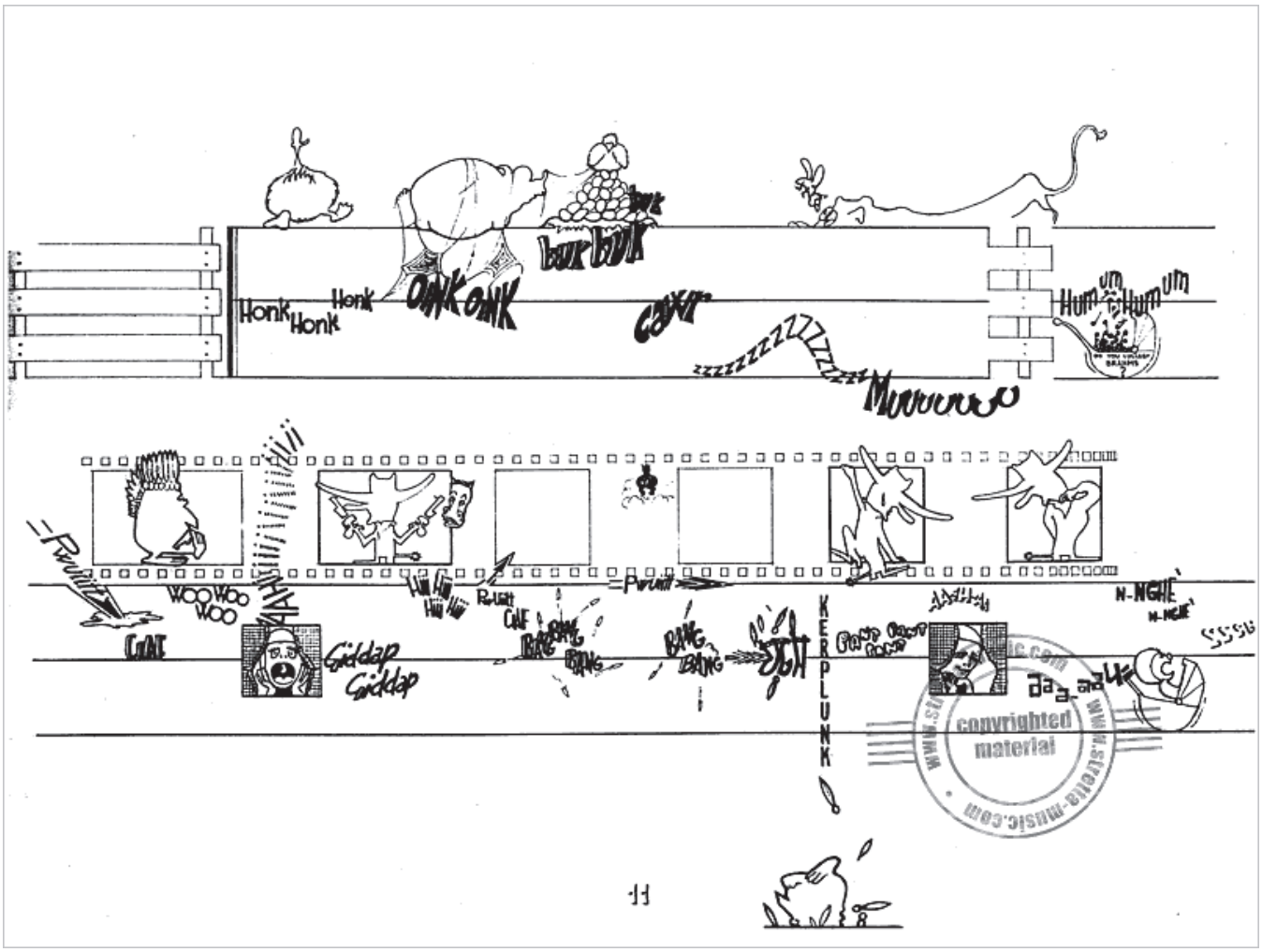
Cette œuvre fait partie du répertoire de la musique dite "savante" contemporaine ; elle est chantée a cappella (sans accompagnement instrumental) en soliste par une voix féminine.

L'œuvre explore de nombreuses possibilités vocales.

La voix imite des animaux (vache, poule, chat, chien, cochon…), le bruit d'objet (pendule, porte, mobylette, avion…), le cri de personne (Tarzan, une petite fille, une femme…), des instruments de musique (trombone…) mais aussi des actions (marcher, avaler, chanter, soupirer, rire, pleurer, crier, embrasser, siffler…). Elle utilise des onomatopées de manière très enchainée, tel un collage musical. Elle joue avec un grand nombre de paramètres (hauteur, intensité, timbre, durée) et de registres (grave, medium, aigu).

Cathy Berberian a fait appel à un plasticien américain (Roberto Zamarin) pour réaliser les dessins. La partition ressemble à une bande dessinée, cependant, l'histoire est volontairement à inventer. Chaque dessin correspond à un son.

Extrait du début de l'œuvre :

Œuvres en lien avec ATLAS

1. Franz Schubert a mis en musique un poème de Heinrich Heine, *Ich unglücksel'ger Atlas*, sous le titre *Der Atlas*, inséré comme le premier des Heine-Lieder dans le Schwanengesang, recueil posthume.

Ich unglücksel'ger Atlas! Eine Welt,
Die ganze Welt der Schmerzen muß ich tragen,Ich
trage Unerträgliches, und brechen
Will mir das Herz im Leibe.

Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt !
Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich, Oder
unendlich elend, stolzes Herz,
Und jetzo bist du elend.

(Reprise voulue par Schubert) :

Ich unglücksel'ger Atlas !
Die ganze Welt der Schmerzen muß ich tragen !
Moi l' 'infor'tuné Atlas ! Moi l' 'in'fortuné Atlas !
Le monde,
Le monde entier des peines, je le dois porter. Je 'porte l'in'supportable,
Et en moi mon coeur voudrait se briser.
Ô cœur trop fier, tu l'auras bien voulu !
Tu voulus être heureux – heureux 'sans 'partage ;
Ou pour 'jamais malheureux – cœur trop fier – À présent tu es malheureux.
Moi l'infortuné Atlas ! Moi l'infortuné Atlas ! Le poids du monde, je le dois porter.

Nous sommes clairement ici dans la référence au personnage mythologique d'Atlas et à sa responsabilité.

2. La chanson de Maxime Le Forestier, *Né quelque part*

(un autre mélange de genres – chanson française et refrain en zoulou), me parle directement en lien avec la cartographie personnelle et la question des origines.

Le célèbre refrain de la chanson est en langue Zoulou : " Nom'inqwando Yes Qxag Iqwahasa" qui signifie "Quand on a l'esprit violent, on l'a aussi confus". On trouve aussi le passage "Abantwana bayagxuma, becahselana bexoxa" signifiant "les enfants jouent et parlent les uns avec les autres."

On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille
De Paris ou d'Alger
Pour apprendre à marcher
Être né quelque part (2x)
Pour celui qui est né
C'est toujours un hasard
Nom'inqwand'yes qwag iqwahasa (2x)

Y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage
Ils savent où sont leur nid, qu'ils rentrent de voyage
Ou qu'ils restent chez eux
Ils savent où sont leur œufs

Être né quelque part (2x)
C'est partir quand on veut,
Revenir quand on part

Est-ce que les gens naissent égaux en droits
À l'endroit où ils naissent
Nom'inqwand'yes qwag iqwahasa

Est-ce que les gens naissent égaux en droits
À l'endroit où ils naissent
Est-ce que les gens naissent pareils ou pas
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille
De Paris ou d'Alger
Pour apprendre à marcher

Je suis né quelque part (2x)
Laissez-moi ce repère
Ou je perds la mémoire
Nom'inqwand'yes qwag iqwahasa
Est-ce que les gens naissent...

3. *La Chute* d'Albert Camus

On y retrouve les thématiques liées à Atlas telles que le poids de la culpabilité et de la responsabilité, le sentiment d'être accablé par le monde et les autres, et la recherche de sens dans un univers absurde.

4. *Le Seigneur des Anneaux* de Tolkien (et les films de Peter Jackson)

Le fardeau de porter un objet de pouvoir immense (l'Anneau), la lutte contre la corruption et la tentation, et le sacrifice personnel pour le bien commun sont, pour moi, directement reliés à la tâche d'Atlas.

ITHAC

ITHAC invite les ados au cœur d'un tourbillon artistique !

Le document que vous avez sous les yeux propose des références destinées à tout·e lecteur·ice désireux·se d'explorer la création transdisciplinaire avec des adolescent·es. Cette ressource, comme une foule d'autres outils que vous découvrirez ici, a été réalisée dans le cadre de l'opération ATLAS/REMIX. Ce projet, créé et porté par ITHAC, permet aux jeunes de 12 à 18 ans de plonger dans la création transdisciplinaire en compagnie d'artistes professionnel·les féru·es de mélanges audacieux.

Les ressources associées au projet sont bien entendu destinées à toustes – même si vous ne participez pas à l'opération ! Elles sont le fruit d'un collectif composé de dix artistes aux langages variés, accompagnés par le philosophe Gilles Abel et l'équipe d'ITHAC. L'objectif des ressources qu'ils et elles ont forgées est de soutenir les groupes de jeunes dans la mise en route de leur propre aventure artistique, autour d'un thème déclencheur de créativité : ATLAS ! Ce "coffre aux trésors" rassemble des exercices stimulant leur imagination, des références pour les nourrir, des formes dont s'inspirer…

ATLAS/REMIX vise à développer l'expression et la pratique artistiques des jeunes, tant en milieu scolaire qu'extrascolaire. Au fil des ateliers, porté·es par les artistes-intervenant·es, les enseignant·es et les animateur·ices, les ados deviennent créateur·ices d'œuvres transdisciplinaires. Tous les "remixes" sont permis : que devient le cirque lorsqu'il rencontre les arts plastiques ? Et la vidéo, quand elle croise la création radiophonique ? Ou le théâtre, lorsqu'il se mêle au chant lyrique ? En apothéose de l'opération, ces passionnants laboratoires révèlent le fruit de leurs recherches lors de festivals à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, en fin de saison.

ITHAC a donc souhaité rendre ces ressources accessibles à toustes les intrépides. Elles sont donc à lire et à partager sans modération ! À vous de jouer !

Le collectif artistique d'ATLAS/REMIX est composé de : Gilles Abel, Gregor Beck, Adèle Cooken, Lisa Da Boit, Gaëtan D'Agostino, Régis Duqué, Amélie Kestermans, Mille Engberg Lundt, Giuseppe Lonobile, Sandra Nazé et Catherine Pineur.

L'image reproduite en page de garde du présent document l'est à des fins pédagogiques, de commentaire et d'analyse, dans le cadre d'une démarche d'éducation artistique. Son utilisation s'inscrit dans les limites prévues à l'article XI.190 du Code de droit économique. Les crédits sont mentionnés à proximité de chaque visuel.

ITHAC – initiatives, théâtre, ados, créations

Place de La Hestre, 19
7170 Manage

ithac.be