

CCAM

scène nationale
de vandœuvre

Lenio Kaklea

Sonates et interludes

JEU 21 SEPTEMBRE — 19:00

**Musique : John Cage • Chorégraphie
et performance : Lenio Kaklea • Piano : Orlando
Bass • Son et régie : Éric Yvelin • Création lumière :
Bruno Pocheron • Costume : Pierre Paulin
• Fabrication : Laszlo Badet • Dramaturgie et
recherche : Lou Forster • Assistant chorégraphique :
Dimitris Mytilinaios • Vidéo : Guillaume Robert**

*Production : abd / Chloé Schmidt • Coproduction : Bourse de Commerce
- Pinault Collection, ADC/Association de la Danse-Genève, BUDA
Kortrijk (BE) and NEXT Festival, La Place de la danse- CDCN
Toulouse, CN D Pantin.*

LENIO KAKLEA
.....

Lenio Kaklea est danseuse, chorégraphe, metteuse en scène et écrivaine d'origine grecque. Elle a étudié au Conservatoire National de Danse Contemporaine d'Athènes, où elle se forme au ballet classique et aux techniques et répertoires modernes américains (Martha Graham, Merce Cunningham, 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 tels que Boris Charmatz, Alexandra Bachzetsis, Claudia Triozzi, François Chaignaud et Cecilia Bengolea.

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. En 2016, elle présente une programmation autour des chorégraphes femmes travaillant à Athènes. 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 d'Orlando Bass.

ORLANDO BASS
.....

Orlando Bass est pianiste et compositeur d'origine britannique. Il étudie au CNSM de Paris dans les classes de piano, musique de chambre, accompagnement et écriture.

Lauréat de nombreux prix, Orlando Bass a composé des œuvres de musique de chambre et de piano, un concerto pour saxophone et un opéra. Il accompagne régulièrement le cinéma muet en improvisant en direct. Le répertoire moderne et contemporain qu'il interprète fréquemment en tant que soliste et chambriste lui tient particulièrement à cœur et le conduit à créer 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.

SONATES ET INTERLUDES
.....

Largement reconnu comme l'un des chefs-d'œuvre de John Cage, *Sonates et Interludes* 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 John Cage doit à sa collaboration avec plusieurs chorégraphes afro-américaines à la fin

Envie de me
télécharger ?

des années 1930' et 1940' comme Syvilla Fort et Pearl Primus. Bien que cela ne soit pas largement connu, John 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 John 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.

SORTIE DE CAGE

[...] Lenio Kaklea exhume ce que le récit officiel ne dit pas : l'inventeur du « piano préparé » [John Cage] a été largement influencé par deux chorégraphes afro-américaines avec qui il collabora dans les années 30-40, qui lui inspirèrent de nouvelles techniques sonores – dont celle, devenue culte, de « préparer » son piano en y installant divers matériaux. Résolue à rendre publique cette maternité passée sous silence, Lenio Kaklea entend inverser les hiérarchies, et lance, comme si elle prenait Cage en octogone : « *Ce soir, c'est John Cage qui est à mon service.* » Si tous les féminismes pouvaient être aussi culottés et drôles, moins prompts à piétiner qu'à inventer de nouvelles formes, forts d'un humour qui, loin de le diluer, aiguise le sérieux du propos, on serait moins souvent perplexes. Danser avec, et non sur, *Sonates et Interludes* est une gageure : comment rentrer dans la rupture ? Lenio Kaklea devient angle, points, lignes brisées, heurts et sursauts. A peine semble-t-elle rechercher un accord, plutôt un croisement avec le son, entre deux fractures des notes et du geste. La composition révolutionnaire de John Cage n'autorise aucun abandon, et c'est à cette inquiétude, corollaire d'une vigilance vis-à-vis des récits et de ceux qui les font, que nous invite la chorégraphe.

Extraits d'un article de Mariane Dedouhet, paru dans I/O Gazette en novembre 2021.

Envie de me
télécharger ?

