

**« L'Art de la jonglerie musicale » de Vincent de Lavenère:
Une jonglerie qui s'écoute ?**

**NOUVELLES CRÉATIONS
UN ORCHESTRE DE JONGLEURS**

*1ere création AUTOMNE 2016 : Création du Quatuor /ou/ Quintet de Jongleurs
2eme création AUTOMNE 2019 : Création de l'Orchestre de Jongleurs*

CIE : Chant de Balles – Vincent de Lavenère

Pionnier de « la jonglerie musicale », Vincent de Lavenère développe cette recherche, depuis près de vingt ans, au cœur même de sa démarche artistique. La jonglerie musicale, devenue les racines de son univers, se retrouve dans chacun de ses spectacles dévoilant peu à peu chaque facette explorée.

Il aborde le jonglage sous l'angle de la jonglerie musicale, visuelle et sonore laissant place au « Jongleur-Auteur », lui permettant d'introduire cette discipline circassienne à des lieux d'écritures particulières tels que le CDN d'Aubervilliers, théâtre de la Commune à Paris, ou encore la Chartreuse, Centre National des écritures du spectacle.

Techniquement, Il développe, dans ce cadre, l'interprétation d'un geste jonglé pour restituer la bonne formule mélodico-rythmique, mais aussi la liberté d'une création sonore « pure », résultant de sa jonglerie sans aucun cadre musical imposé, ou encore l'extrême complexité de la composition d'un jonglage dictée par l'écriture musicale elle-même, nécessitant alors une grande technicité tant jonglée que musicale.

La période 2014-2016 et 2016- 2019, se nourrira de l'ensemble des dimensions évoquées ci-dessus, dont la recherche a nécessité dans les dernières créations un travail dans « l'épure », assis sur une base technique pointue. (Voir B'alla Cappella création 2013).

Ce vocabulaire travaillé depuis des années commence à ouvrir des possibilités de composition musicale, permettant une certaine compréhension mélodico-rythmique de la jonglerie dans ses multiples formes.

La première étape de ce travail considérable de création de l'Orchestre de Jongleurs, donnera lieu à la création d'un Quatuor ou Quintet de Jongleurs, dont les premières auront lieu à l'automne 2016. Cette étape de recherche, d'écriture, de composition et de création, constituera un moment privilégié pour continuer à développer avec ambition les bases d'une composition de cette œuvre de jonglerie. Elle sera conçue avec une rigueur d'écriture comme une composition musicale, mais dont le projet ambitieux, prendra ici la forme d'une orchestration jonglée qui devient maintenant possible après toutes ces années de recherche.

L'idée est de concevoir un « **instrumentarium** » **acoustique spécifique aux jongleurs, mêlant plusieurs timbres** (cordes frappées, percussions, notes « envoyées en l'air », mélodies jonglée, chant...), créant ainsi un orchestre de jongleurs qui jouerait des compositions musicales d'auteurs contemporains.

Toute une série d'instruments de musique sont alors à inventer afin de conceptualiser un orchestre spécifique à des jongleurs. La réflexion autour de ces prototypes instrumentaux est déjà en cours d'étude.

Trois grandes lignes de travail et de recherche seront alors développées :

- la conception de l'orchestre (une dizaine d'instruments spécifiques à inventer) et dans un premier temps pour 2016, la conception du Quatuor ou Quintet

`- le vocabulaire gestuel et jonglé lié à chaque instrument et la cohérence de ce vocabulaire pour la réalisation « d'une œuvre de jonglerie musicale » tant sonore que visuelle.

- un travail de collaboration étroite avec les compositeurs d'opéra et musique contemporaine qui auront la charge d'une composition spécifique pour « cette œuvre de jonglerie ». Nous pensons continuer notre travail avec Vincent Bouchot (compositeur contemporain d'opéra, qui a créé une 1ere composition pour un jongleur pour la dernière création *B'alla Cappella*), et d'autres... Vincent est en train de rencontrer les différents compositeurs envisagés.

Organisation pratique et créations :

Une nouvelle création, pour laquelle Vincent quittera quelques temps cet univers de solo et duo, afin de constituer « une œuvre de jonglerie musicale » interprétée par cet orchestre de jongleurs.

Une sélection d'excellent jongleurs (car la rigueur mélodico-rythmique de la jonglerie musicale nécessite une très grande maîtrise du geste de jonglerie), travailleront peu à peu avec Vincent au cours de 2014-2015 et 2015- 2016.

Vincent travaillera comme en musique, tel un chef d'orchestre, travaillant avec chacun d'eux, petit groupe par petit groupe, veillant à l'apprentissage de chaque phrase musicale tout en faisant le lien avec le compositeur lui-même,

Chaque jongleur sera initié à l'utilisation de sa technique de jonglerie dans un cadre et des contraintes particulières suscitées par l'utilisation de la jonglerie en tant « qu'instrument mélodico-rythmique », tout en laissant une grande part à la création visuelle et jonglée unique et spécifique à chaque jongleur.

Puis plusieurs temps de répétitions collectives du quatuor au complet seront nécessaires. Cette grande forme ambitieuse devrait alors voire le jour en Novembre/Décembre 2016.

CE PROJET S'INSCRIT DANS L'ÉVOLUTION DE TOUTE UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE MENÉE DEPUIS 20 ANS AUTOUR DE CETTE JONGLERIE MUSICALE : TEL UN POINT D'ORGUE DE CETTE RECHERCHE.

AIDES ET SOUTIENS

** Avec le soutiens de :La compagnie Chant de balles est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et reçoit les soutien du Conseil général de l'Essonne. Elle est compagnie associée à l'Espace Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge (91) et reçoit le soutien de la DGCA*

** Coproducteurs ou partenariats en cours sur ce projet : Théâtre à Châtillon, Scène Nationale de Foix, Espace Marcel Carné à Saint Michel sur Orges,*

**ACTUELLEMENT : EN REHCERCHE DE NOUVEAUX COPRODUCTEURS ET PARTENARIATS*

Vincent de LAVENERE

SA DÉMARCHE ARTISTIQUE : LA JONGLERIE MUSICALE

Pionnier de « la jonglerie musicale », Vincent de Lavenère développe cette recherche particulière, depuis près de vingt ans, au cœur même de sa démarche artistique. La jonglerie musicale, devenue les racines de son univers, se retrouve dans chacun de ses spectacles dévoilant peu à peu chaque facette explorée et apportant ainsi une toute autre dimension à cette discipline :

« Depuis peu, la jonglerie s'écrit, en ce qui me concerne j'ai choisi de l'écouter pour apprendre à la faire chanter. Ainsi, cette musicalité si particulière à la jonglerie permet de susciter un imaginaire faisant écho à chacun. »

En 1997, avec le spectacle *Le chant des balles*, je décide d'explorer cette jonglerie musicale par l'étude acoustique des balles, des grelots et des objets frappés cloches gongs et tambours. Avec l'aide enrichissante d'Eric Bellocq, luthiste, nous prenons conscience du subtil

équilibre à trouver entre le son, les formules rythmiques, mélodiques et l'image. Il s'agissait en fait de découvrir mon instrument et d'en définir les contours.

Evolution de la jonglerie musicale au fil des spectacles

Au fil de mes différents spectacles je tente donc de développer différentes approches de cet art qu'est la jonglerie musicale

- 1997 Le spectacle « **le chant des balles** » avec Eric Bellocq fut la découverte et le début de cette étude musicale en jonglerie.
- 2004 Le spectacle « **Pai sai** » faisant suite à mes 15 années de travail en recherches ethnomusicologique avec Véronique de Lavenère, m'a fait prendre conscience de la richesse et la complexité de l'homme à travers ses diverses cultures. J'en étudie et retranscrit le sens des gestes, liés au son, passé par les mains du jongleur, pour conclure le spectacle sur une écoute particulière de la jonglerie elle-même, dépouillée de tout accompagnement musical, mélodique ou autre : une virtuosité technique du 8 balles sur scène, amenant le spectateur à une écoute sensible dont la seule musique perceptible est celle de ces multiples balles dont « le chant » afin atténué et éloigné peu à peu cette tension de la difficulté technique, laissant place à la poésie d'une technicité pure.
- 2008 Le spectacle « **Jongle d'oc** » fait écho à mes racines montagnardes. Ce spectacle porteur d'histoire et de rêve, fait éclore une jonglerie développant un subtil imaginaire sonore.
- 2010 Le spectacle « **Bach en Balles** » avec Eric Bellocq, tente de donner une forme visuelle aux structures musicales elles-mêmes, telle une jonglerie au service d'une analyse musicale.
- 2011 le spectacle « **Chemin Jonglant** », création au Grand Palais (dans le cadre d'une carte blanche donné à Vincent de Lavenère au Grand Palais à Paris pour Monumenta 2011 et une carte blanche au Palais Farnès à Rome). Ce spectacle se présente comme un florilège des diverses facettes de jonglerie musicale développées depuis 1997.
- 2013 le spectacle « **B'alla Cappella** », un tour de chant jonglé.

La jonglerie musicale : Un concert ou un spectacle ?

C'est précisément là que se situe la jonglerie musicale. Elle n'est pas seulement image ni seulement concert. Ici dans cet entre-deux, l'art de la jonglerie musicale y prend toutes ses lettres de noblesse. En effet la jonglerie est avant tout un art de cirque, une technique extrêmement riche qui permet de développer ce langage musical qui lui est propre et diffère d'un simple instrument de musique

La jonglerie rythme, chante, produit toute sorte de sonorités. Elle devient musique, chantante, sonorités concrètes ou simplement évocatrices, oscillant constamment de la rigueur rythmique et mélodique à l'imaginaire sonore. Alors le spectateur est sensibilisé (malgré lui) à une écoute particulière et le voyage intérieur peut commencer pour le public, pour certains au cours du spectacle, pour d'autres lorsqu'il se termine : On termine ... ils commencent... le relais passe ainsi librement, laissant le spectateur dans son émotion intérieure, résonnant en chacun de nous par de multiples couleurs.

Un autre regard sur la jonglerie, celui de l'écoute

La Jonglerie que j'aime pratiquer, prend sens dans cette écriture visuelle, souvent virtuose, mais pas seulement. Elle s'appuie aussi et surtout sur une musicalité initiée par le jonglage dont le souffle, la voix, le tempo sont les maîtres mots, de surcroît maîtrisé par le jongleur.

Ma dernière création B'alla Cappella s'appuie sur ce principe : faire coexister deux arts en équilibre, le son et l'image. Comment équilibrer les deux, sans que l'un prenne le pas sur l'autre, le but étant de composer. Ce travail demande une maîtrise parfaite de l'art de la jonglerie afin que le spectateur ne soit pas détourné de l'attitude d'écoute dans lequel on cherche à le plonger. **En effet La jonglerie musicale se trouve logiquement poussée ici à l'extrême, se dévoilant dans l'épure sonore du chant accompagné des balles.**

B'alla Cappella propose «un tour de chant jonglé» particulier car il intégrera des interprétations d'œuvres anciennes connues avec des compositions d'auteurs contemporains.

- Clément Janequin (1485-1558), Le chant des oiseaux
- Antonio Vivaldi (1668-1741), Interprétation jonglée du Stabat Mater
- Vincent Bouchot (chanteur et compositeur contemporain ; à ce jour il a écrit plus de 100 pièces musicales et 7 opéras joués dans les plus grandes salles internationales, Première partie l'Aérien œuvre musicale spécialement composé pour un jongleur, avec la complicité du poète Fabrice Villard.

La richesse de ce tour de chant, va au-delà d'une simple interprétation, avec une véritable part de composition qu'un simple instrument de musique ne pourrait pas satisfaire : la jonglerie pleinement créatrice se révélera ici au cœur d'une véritable composition sonore et visuelle par un Jongleur-Auteur-Compositeur.

BIOGRAPHIE

Vincent de LAVENERE, l'Art de la jonglerie musicale

1971- Naissance à Pau

1992- Diplômé du CNAC

1993-1999 Cabarets, cirque, opéra, début des tournées mondiales

2000- Fondation de la compagnie Chant de Balles- Vincent de Lavenère

2001- Création du spectacle *Le Chant des Balles* avec le luthiste Eric Bellocq

2002- Création de Girouette pour jardin, jonglerie pour cloche et chistera

2004- *Pai Sai* spectacle né d'une rencontre entre Laos et Béarn

2008- Création de Jongle d'Oc, jonglerie sonore en Vallée d'Ossau

2010- Création de *Bach en Balles* avec Eric Bellocq

2011- Création de Chemin jonglant, pour une carte blanche donnée à Vincent au Grand Palais à Paris et au Palais Farnès à Rome.

2013- Création de B'alla Cappella

2014- Jonglerie champêtre. petite forme pour jardin ou autre.

LA PRESSE

Vincent de LAVENERE

Télérama sortir / PORTRAIT de Vincent de Lavenère: FOU - Cirque - Des balles dans la peau

Avec Vincent de Lavenère, la jonglerie s'écoute. Et de ses voyages il a ramené des spectacles protéiformes et enchanteurs.

Fermez les yeux. écoutez les balles du jongleur. Entendez les cloches, les grelots, les sonnailles, les gongs. Vincent de Lavenère, nous emmène en voyage. Car la jonglerie n'est pas qu'un art visuel et rythmique. « Elle est un vocabulaire musicale et poétique qui permet de véhiculer des univers propres à chacun. », explique le circassien brun et longiligne de 37 ans, qui vient exposer sa démarche sur scène après chaque spectacle.

Issue d'une famille œuvrant plutôt dans l'armagnac et le foi gras, Vincent de Lavenère a découvert sa passion grâce à son oncle, l'abbé de Lavenère, « un prêtre révolutionnaire » fondateur de pop circus, l'école de cirque amateur d'Auch ;

En 1992 diplômé du CNAC de Chalons en Champagne, Vincent est envoyé en Asie du Sud-Est pour enseigner et nouer des liens diplomatiques par le biais du cirque. Avec son épouse ethnomusicologue et chercheuse, il décide de s'intéresser plus particulièrement au Laos.

Huit ans plus tard naît une thèse, mais aussi un spectacle fascinant, mixant les sonorités des Pyrénées avec celles des montagnes laotiennes : Pai Sai.

Entre temps Vincent avait concrétisé ses premières recherches sur la musicalité de la jonglerie avec le luthiste Eric Bellocq, professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, le spectacle Le chant des balles, présenté plus de deux cent fois depuis 2001.

Avec Jongle d'oc, créé en novembre dernier, il retrouve ses montagnes béarnaises autour d'un tapis noir brillant, bordé de cailloux, qui évoque un lac d'altitude. « On part en ballade. Je fais écouter au public ce que l'on entend dans les pyrénées » De son village d'Arros-Nay (prononcez naï) où il a vécu dix-huit ans, il garde à l'oreille les sifflements intemporels des bergers appelant leur chiens comme les cloches de transhumance de brebis et autres sonnailles de la fabrique locale Daban.

Parce qu'il rêvait aussi de lutherie, Vincent s'y est longuement initié. Pour façonner ses sons, il a conçu, découpé et sculpté un luth et une citole (instrument à trois ou quatre cordes doubles), deux instruments dont l'origine médiévale donne une dimension temporelle à ses voyages et démultiplie les racines de son art. Cet itinéraire singulier évite au circassien de rechercher la prouesse « la technique me donne la liberté de choisir mon propos. Mais il ne faut jamais être trop complexe pour engager des rencontres. Mon idéal artistique est humain et politique : je jongle pour aller vers l'autre »

Stéphanie Barioz

Télérama sortir n 3087 11 mars 2010

Presse des Spectacles

Télérama sortir :

"TTT ... C'est du jonglage mais pas seulement, de la musique mais pas uniquement. C'est un spectacle ludique, émouvant et fascinant, qui a fait date dans l'histoire du cirque par son invention, et qu'on ne se lasse pas de voir et revoir."

Thierry Voisin Télérama

Les Trois Coups :

« ... On venait pour voir, on est surpris de tant entendre... Voilà un authentique créateur, qui ose les mélanges les plus improbables sans complexes... et surtout le plaisir vif, indéniable, d'avoir rencontré un univers unique, complètement original. »

Céline Doukhan

Télérama sortir :

« Vincent de Lavenère, jongleur atypique, continue de tracer sa route de manière singulière. C'est audacieux, atemporel et unique. »

Stéphanie Barioz

Le Théâtre du globe Posté dans 14 décembre, 2013 dans critique

... Voix, jonglage et image forment la matière vive de *B'alla Cappella*, dont les maîtres mots sont virtuosité, rythme et poésie...

Brigitte Remer

CONTACT cie CHANT DE BALLES- Vincent de Lavenère

Production : Véronique de Lavenère

v.delavenere@free.fr

06 21 63 11 64

<http://www.vincentdelavenere.com>