

JOSEF NADJ & JOËLLE LEANDRE

PENZUM

CRÉATION 2017

PENZUM

PERFORMANCE DE JOSEF NADJ ET JOËLLE LEANDRE

Sur l'espace de la scène, il y a en tout et pour tout deux tables et un tableau de papier blanc sur lequel dessiner.

Joëlle Léandre est là avec sa contrebasse, un masque africain posé sur le visage. Elle fait face à Josef Nadj, dont le masque en aluminium figure quant à lui le visage d'une femme.

PENZUM est un impromptu en hommage au poète hongrois Jozsef Attila (1905-1937). Ils traversent en silence et en musique des extraits des lettres que Jozsef Attila avait écrit à la demande de Flora Kozmutza, sa psychothérapeute, dans le cadre de leur travail.

Eperdument amoureux de Flora, Jozsef Attila écrit à flot ininterrompu. Dans ce qui s'apparente à une forme d'écriture automatique, il s'agrippe, implore, délire, ordonne. Il s'étourdit, s'emporte, s'égare, exhorte, hurle son désir pour Flora, seule à même selon lui de conjurer la mort. Son amour n'est pas payé de retour et le processus schizophrénique reprend de plus belle. Le poète se jettera sous un train à l'âge de 32 ans.

Josef Nadj s'approche du tableau, à distance, il en noircit la blancheur au charbon avec une tige de métal. Des motifs du récit apparaissent : une chrysalide, un papillon..

Une boîte à musique s'enclenche, figure le son d'un train de marchandises....

Conception & interprétation
Josef Nadj, Joëlle Léandre

Lumières
Sylvain Blocquaux

Décor
Julien Fleureau

Masques
Jacqueline Bosson

Durée
50 minutes

Production
Centre chorégraphique
national d'Orléans,
Atelier 3+1

JOËLLE LEANDRE

Née à Aix-en-Provence en 1951, Joëlle Léandre est une contrebassiste et compositrice française au rayonnement international. Elle est également vocaliste.

Elle évolue principalement dans l'univers de la musique contemporaine, de la musique improvisée et du jazz.

Ses activités de créatrice et d'interprète, tant en solo qu'en ensemble, l'ont conduite sur les plus prestigieuses scènes européennes, américaines et asiatiques.

Outre-Atlantique, elle a travaillé avec entre autres Merce Cunningham, Morton Feldman et John Cage, qui lui a dédié certaines de ses œuvres, tout comme Giacinto Scelsi, Philippe Fénelon, Philippe Hersant, Steve Lacy, José Luis Campana, Betsy Jolas, Aldo Lementi...

A l'aise avec l'Orchestre comme en musique contemporaine, elle s'est produite avec l'Itinéraire, l'Ensemble interContemporain et l'ensemble 2E2M.

Elle a également collaboré avec les plus grands noms du jazz et de la musique improvisée, comme Derek Bailey, Anthony Braxton, George Lewis, Evan Parker, Irene Schweizer, William Parker, Barre Phillips, Pascal Contet, Steve Lacy, Lauren Newton, Peter Kowald, Urs Leimgruber, Mat Maneri, Roy Campbell, Fred Frith, John Zorn, Mark Naussef, Marilyn Crispell, India Cooke... Une quarantaine de compositeurs ont écrit pour son instrument, de nombreuses partitions lui sont dédiées.

Au chapitre de la danse contemporaine, elle a été sollicitée par des chorégraphes et danseurs tels que Yano, Dominique Boivin, Mathilde Monnier, Elsa Wolliaston ou encore Cécile Loyer.

Elle a collaboré une première fois avec Josef Nadj en 2008 pour le spectacle Sho-bo-gen-zo, dansée par Nadj et Cécile Loyer et accompagné par Akosh Szelevényi au saxophone et Joëlle Léandre à la basse.

Joëlle Léandre est lauréate en 1981 de la Villa Médicis hors-les-murs, et reçoit également la bourse DAAD de Berlin (1990), et la bourse Villa Kujoyama de Kyoto (1998). En 2002, 2004 et 2006, Joëlle Léandre est Visiting Professor, chaire Darius Milhaud, au Mills College, Oakland, CA, pour la composition et l'improvisation. Elle a été nommée Chevalier de l'Ordre National du Mérite en 1999.

Elle a enregistré plus de 180 disques. Son livre, A voix basse, est une somme d'entretiens avec Franck Médioni (éditions MF, 2008). Ce livre a fait l'objet d'une version anglaise chez Kadima (Israël).

JOSEF NADJ

Appréhender la danse, avant tout, comme un lieu de rencontre : c'est ainsi que Josef Nadj définit son travail.

Au-delà de son activité de chorégraphe, l'homme est un artiste sans frontières ni barrières. Danseur mais aussi plasticien et photographe, il pose un regard poétique et passionné sur l'humanité. Toujours à la recherche de nouvelles formes. L'originalité de ce "geste créatif" si fécond prend sa source dans son parcours d'artiste, décliné au gré des soubresauts de l'histoire européenne. Josef Nadj naît en Voïvodine, une enclave de langue hongroise située en Serbie. Il se dirige tout d'abord vers le dessin. Après une formation aux beaux-arts de Budapest, il s'installe à Paris, suit des cours de mime et s'initie au tai-chi et au butô. Ses premiers spectacles, qui mélangent mime, danse et installations, témoignent de ces inspirations croisées.

Son approche, novatrice et insolente, l'impose dans les années 80 comme un pionnier de la danse contemporaine. En 30 ans de carrière, de *Canard pékinois* (1987) à *Penzum* (2017), Josef Nadj a creusé le sillon d'une chorégraphie exigeante et passionnée au cœur de laquelle alternent gravité et compassion, humour et profondeur. Qu'il visite les auteurs atypiques (Beckett, Kafka, Michaux) ou entraîne avec lui des peintres (Miquel Barceló) ou des musiciens (Akosh Szelevényi, Joëlle Léandre) sur scène, Josef Nadj s'épanouit dans une totale liberté corporelle. Comme pour réveiller nos sens, il mélange les références, les signes et les matériaux. Oscillant entre réel et onirisme, tradition et modernité, il interroge l'essentiel : le rapport de l'homme à lui-même.

Il est l'auteur de 34 créations programmées dans près de 50 pays. Avec une moyenne de 80 représentations par an de 1996 à 2016, l'inscription de son œuvre dans le paysage chorégraphique national et international est exceptionnelle. A lui seul, son spectacle *Woyzeck* a été joué plus de 250 fois. Il a également été l'artiste invité d'événements internationaux majeurs comme le Festival d'Avignon (2006), le Festival International de Théâtre Tchekhov (2010), la Quadriennale de Prague (2011).

Au fil des années, les œuvres de Josef Nadj sont devenues des incontournables de la danse contemporaine française et ont été diffusées sur les plus grandes scènes internationales.

Il a été fait Chevalier des Arts et des lettres en 2002.

Josef Nadj a dirigé le Centre chorégraphique national d'Orléans de 1995 à 2016. En janvier 2017, il fonde «Atelier 3+1», une nouvelle compagnie au sein de laquelle il entend replacer le travail plastique au cœur du travail scénique et corporel.

CRÉATIONS SCÉNIQUES

Les corbeaux © Rémi Angeli

Paysage inconnu © Séverine Charrier

Paso doble © Agustí Torres

1987 Canard Pékinois

1988 7 Peaux de Rhinocéros

1989 La mort de l'Empereur

1990 Comedia tempio
Prix de la critique du Festival
"Mimos 1995" de Périgueux.

1992 Les Echelles d'Orphée

1994 Woyzeck,
ou l'ébauche du vertige
1er prix du public au 32^e
Festival du "BITEF" à Belgrade
en 1998, et le "Masque d'or"
du meilleur spectacle étranger
présenté en Russie pour
l'année 2002.

1995 L'Anatomie du Fauve

1996 Le cri du Caméléon
Commande du Centre
National des Arts du Cirque

Les Commentaires
d'Habacuc
1er prix "Danza & Danza"
de la Critique, Italie (saison
1996/1997)

1997 Le vent dans le sac
1er prix du public, de la
critique, de la mise en scène,
au Festival International
de Théâtre "Mess" à Sarajevo
en 1998.

1999 Petit psaume du matin

Les veilleurs
"Masque d'or" du meilleur
spectacle étranger présenté
en Russie pour l'année 2000.

Le temps du repli

2001 Les philosophes
Grand prix de la critique
2001-2002 Palmarès danse
par le Syndicat professionnel
de la critique de théâtre,
de musique et de danse.

Petit psaume du matin
(2e partie)
Grand prix de la critique
2001-2002 Palmarès danse
par le Syndicat professionnel
de la critique de théâtre,
de musique et de danse.

2002 Journal d'un inconnu

2003 Il n'y a plus de
firmament
Commande du Théâtre
Vidy-Lausanne E.T.E.

2004 Poussière de soleils

2005 Last landscape

2006 Artiste associé au
Festival d'Avignon

Asobu /Cour d'honneur

Paso doble
Premis Fad (Foment de
les Arts Decoratives) Sebastia
Gash International 2006 d'Arts
Parateatralis à Barcelone.

Paysage après l'orage
Nouvelle version de
Last landscape

2008 Entracte

Sho-bo-gen-zo
(performance)

2009 Etc., etc.
(performance)

Les Corbeaux
(performance)

2010 Les Corbeaux
(version longue)

Cherry-Brandy

2011 Quadriennale Prague
«Intersection»

2012 ATEM, le souffle

2013 Ozoon

2014 Carte Blanche «Nadj à
la Villette»

Paysage inconnu

2015 Pour Dolores

2017 Penzum

REVUE DE PRESSE - EXTRAITS

JOSEF NADJ

LIBERATION - RENE SOLIS - 2010

Avant de danser, Nadj a peint et dessiné, et n'a jamais cessé. Adeptes de la plume et de l'encre de Chine, il a toujours identifié chorégraphie et calligraphie. Au début du spectacle, debout derrière un écran translucide d'où seuls ses pieds dépassent, il trace sur le papier des traits verticaux qui s'arrondissent, épis noirs dans le vent ou plumages. Les corbeaux du titre ne sont nulle part, c'est-à-dire partout, et d'abord dans le corps du danseur, tout d'envol lourd et d'équilibre calme.

LE MONDE - ROSITA BOISSEAU - 2009

Dans la performance (...) le corps devient matière-dansante et picturale. Ses mouvements, inspirés par les oiseaux, déposent des traces de peinture noire sur la feuille. «Je suis à la fois l'observateur, le pinceau, la peinture et le danseur, résume Nadj. A la fin, je deviens le corbeau, tout ça dans un même élan ».

TELERAMA - FABIENNE PASCAUD - 2010

N'empêche : comment ne pas être troublé par ce brassage des formes, ce dépassement des frontières entre disciplines, alors que le musicien Akosh accompagne lui aussi cette si étrange représentation des Corbeaux d'un paysage musical où les sons les plus divers s'épousent ?

LE QUOTIDIEN (Luxembourg) - FRANCE CLARINVAL - 2010

Josef Nadj fait appel pour la plupart de ses créations à des musiciens qui composent la partition et, parfois, l'interprètent sur scène. Pour Les Corbeaux, il collabore avec le saxophoniste Akosh Szelevényi, dont le souffle «libre et paroxystique accompagne depuis longtemps les faits et gestes de Nadj».

CASSANDRE/HORSCHAMP - MYRIAM BLOEDE - 2000

L'écriture de Josef Nadj est une écriture de la catastrophe. Le temps y est arrêté, suspendu dans l'imminence, dans l'effrayant silence qui précède. Figé à l'instant précis où elle survient. Condamné à bégayer après-coup, dans le hurlement de bête qui succède. Le temps s'est arrêté au bord de l'événement, toujours à venir, toujours imprévisible, toujours déjà passé.

Soumises au régime de ce temps anachronique, les pièces de Nadj sont le reflet d'un monde en lambeaux où l'espace, les objets et les êtres (...) se font et se défont, surgissent et se disloquent, disparaissent sous nos yeux.

LA TERRASSE - GWENOLA DAVID - 2014

L'image chez Josef Nadj toujours articule la pensée et se révèle au revers du geste créateur. Formé aux Beaux-arts de Budapest, l'artiste d'abord s'adonne au dessin et à la peinture avant de découvrir les arts martiaux, le théâtre gestuel puis la danse, à Paris, dans les années 80. S'il s'affirme comme chorégraphe, son œuvre scénique reste intimement liée aux arts plastiques.

JOËLLE LEANDRE

LE MONDE - FRANCIS MARMANDE - 2016

Elle, Joëlle Léandre, bardée de prix, de conservatoires, de distinctions internationales, destinataire de tous les compositeurs du siècle (John Cage, Morton Feldman), partenaire de ses meilleurs atouts (Derek Bailey, Anthony Braxton, Barre Phillips, Fred Frith), toujours impitoyablement nue, façon de parler, devant le jeu. À l'instant du jeu.

Joëlle Léandre, on peut courir la voir les pieds nus dans la neige au bout du monde. On le fait depuis quarante ans. Elle dit le destin de la planète et la possibilité de s'en sortir. Libre ? De gauche ? Mieux : vivante, téméraire, poilante. Les pieds nus, Joëlle Léandre joue, gesticule, parle, hurle, crie, rit, dégage force mimiques inénarrables. (...) Si la musique improvisée garde sa chance, sa vérité d'existence, elle le devra bien à Joëlle Léandre.

LIBERATION - BRUNO PFEIFFER - 2016

Depuis 40 ans, Joëlle Léandre s'est obstinée à abreuver les publics du monde entier de bonnes surprises. L'iconoclaste libertaire n'est jamais aussi heureuse que lorsque les carcans de la musique lénifiante explosent. (...)

Le cadeau de Joëlle se «résume» à 40 années d'expériences déroutantes. Cent soixante disques au compteur, et pourtant l'improvisatrice persévère. «Totalement dans le travail, très peu sur le look», selon les propres mots de la Méridionale. On ne sait plus quel disque recommander, tant richesse et originalité débordent.

MOUVEMENT - ANNE MONTARON - 2011

Un parcours en étoile, depuis le classique des débuts jusqu'au free jazz et à l'improvisation, en passant par le contemporain... Multiple et Une, farouchement indépendante, la contrebassiste et compositrice Joëlle Léandre cultive toujours, à l'aube de ses 60 ans, la jubilation d'une musique en liberté. (...)

Joëlle Léandre reste « multiple et une », court toujours les routes, joue et enregistre avec la même ardeur ses moments de partage avec des musiciens et musiciennes, des poètes et des danseurs mus comme elle par cette même force expressive ; de workshop en workshop elle essaime son enthousiasme.

TELERAMA - MICHEL CONTAT - 2013

En musique différente, si la générosité, l'humour, l'inventivité, l'incorruptibilité et la résistance à tout portaient un nom, ce serait celui-ci : Joëlle Léandre. Contrebassiste et « médiatrice » musicale, comme elle se définit parfois. En un mot admis en jazz, Joëlle Léandre est un monstre.

JAZZ ATTITUDE - CHRISTINE BARBEDET - 2009

Sans arrogance, elle affiche la « folle » détermination de l'artiste qui n'a rien à perdre en refusant de courtiser les évidences convenues et les convenances. Sur scène, elle offre à l'écoute un corps à corps instrumental sans complaisance, un duo charnel avec sa contrebasse.

CONTACT

ATELIER 3+1 / JOSEF NADJ

PRODUCTION / DIFFUSION
BUREAU PLATÔ
CONTACT@BUREAUPLATO.COM
+33 1 43 38 56 63

WWW.JOSEFNADJ.COM

ATELIER 3+1 / JOSEF NADJ

25 rue du Château Landon - 75 010 Paris - +33 1 43 38 56 63
Atelier 3+1 reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DGCA
SIRET 823 588 702 00014- APE 9001Z - Licence N 2-1098176