

NINO LAISNÉ | DANIEL ZAPICO

ARCA OSTINATA

CRÉATION 2021

Disponible en tournée 2022 et 2023

*Les métamorphoses d'un instrument baroque
en dialogue avec une scénographie musicale.*

NINO LAISNÉ | DANIEL ZAPICO

ARCA OSTINATA

*Les métamorphoses d'un instrument baroque
en dialogue avec une scénographie musicale.*

65 min | tout public

ÉQUIPE

mise en scène, scénographie et direction musicale	Nino Laisné
théorbe	Daniel Zapico
programmation informatique musicale et ingénieur du son	Arthur Frick
création lumière, régie générale et manipulation	Jimmy Boury
construction, régie plateau et manipulation	Gaby Sittler
création effets lumières castelet	Charlotte Gautier van Tour
collaboration informatique musicale, Ircam	Dionysios Papanikolaou
ingénieure du son studio	Mireille Faure
construction scénographie	Scène nationale de Besançon Emmanuel Cèbe (dir. technique) Michel Petit, Gilles Girardet (constructeurs)
création rosace	Matéo Crémades
ébéniste	Augustin Lacker
sculpteur	Sean Dunbar
peintres	Sylvie Mitault Agnès Robin
modélisation infographique	Pierre N'Guerpande
sérigraphe	Quentin Coussirat

Daniel Zapico et Nino Laisné, 2021 © Nino Laisné

Arca ostinata, photographie du spectacle
2021 © Nino Laisné

création costumes et accessoires Nino Laisné
réalisation costumes Aude Bretagne
Pierre-Yves Loup Forest
Caroline Dumoutiers

administratrice de production Martine Girol
diffusion, production Bureau Platô
Séverine Péan et Marie Croset
production déléguée Zorongo

coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy
Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon
Théâtre de Cornouaille Scène nationale de Quimper
Scène nationale d'Orléans
Opéra de Lille
Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon
Arsenal-Cité musicale de Metz
Théâtre Molière - Sète, Scène nationale archipel de Thau
La Soufflerie - Scène conventionnée de Rezé
Les Spectacles Vivants - Centre Georges Pompidou, Paris

soutiens DRAC Bourgogne-Franche-Comté
Aide au Développement et à la Production du DICRéAM
Ville de Besançon et Département du Doubs
Ircam, Paris

Nino Laisné est artiste associé aux 2 Scènes, Scène nationale de Besançon.
Arca ostinata a été créé le 14 décembre 2021, à Bonlieu Scène nationale Annecy.

UN OPÉRA DES ILLUSIONS

Ce spectacle est le fruit de la complicité que je partage depuis une dizaine d'années avec le théorbiste espagnol Daniel Zapico. Un dialogue fécond qui a déjà donné vie à de nombreuses œuvres parmi lesquelles le film *En presencia—piedad silenciosa* (2013), le spectacle *Romances inciertos, un autre Orlando* (2017), l'installation sonore *Trois cœurs* (2018) ou encore la production du disque *Au monde* (2020).

Arca ostinata est une forme d'utopie, née du désir de créer une architecture accueillante, où célébrer des identités hybrides. Un vaisseau à bord duquel nous embarquons pour un voyage à demi-éveillé, là où les chronologies se distordent, les géographies se réinventent et engendrent de nouvelles constellations. Une trajectoire qui s'enracine dans le premier Baroque et qui, à travers les infinies mutations du théorbe, propose une vision transversale et intime de l'histoire de la musique.

Arca ostinata est un opéra onirique pour un seul musicien, à la fois soliste et son propre accompagnateur. Il se laisse traverser par des mirages successifs, des visions furtives aux accents irréels. Un théorbe qui se rêve édifice ; une cathédrale de bois qui s'érige progressivement autour de son interprète pour mieux l'étreindre. Sous des airs de retable, l'architecture évoque les entrailles d'un immense instrument. Au creux de ses ogives marquetées, une rosace vertigineuse. Rappelant les bestiaires qui ornent les instruments baroques, des oiseaux fantastiques et autres chimères semblent tapis dans l'ombre, prêts à surgir dans chaque recoin. Des caisses de résonance agissent ici comme un miroir déformant, reflétant les mélodies du théorbe dans des timbres altérés.

Ce spectacle est le reflet de notre amour commun pour les cordes pincées. À bord de cet arche, nous embrassons plusieurs siècles de musique, à travers une sélection de compositeurs qui nous sont chers, et qui occupent une place importante dans l'histoire de ces instruments. Tout d'abord, le souhait de faire entendre le théorbe – instrument trop souvent réservé pour le *continuo* baroque – dans des partitions écrites pour lui par des virtuoses de son époque.

Mais aussi l'envie d'amplifier son aura, pour qu'il irradie jusqu'aux rivages de répertoires lointains, recherchant des croisements avec son propre langage, dressant ainsi une généalogie des instruments qui lui ont succédés.

Ainsi par mirages successifs, le théorbe se laisse visiter par toute l'histoire des instruments à cordes pincées, empruntant tantôt les sonorités de la harpe, tantôt celles de la mandoline ou de la basse. Le répertoire d'*Arca ostinata* emmène peu à peu le spectateur vers des musiques rares issues de traditions espagnoles, portugaises, mexicaines ou argentines, avant d'évoquer les guitares psychédélics des années soixante-dix. Grâce à des dispositifs électro-acoustiques, le timbre de l'instrument s'altère et se démultiplie jusqu'à quitter sa propre écorce pour résonner dans la scénographie et envelopper le public dans une expérience immersive. Il est assez inhabituel de mobiliser de telles technologies dans le champ de la musique ancienne, sur un instrument aussi spécifique que le théorbe, mais c'est pourtant en abordant ce type d'instrument depuis notre monde présent, en les confrontant aux capacités techniques actuelles, que l'on pourra en prolonger son histoire et en offrir une vision renouvelée.

La scénographie renoue avec le fantasme des machineries infernales qui ont hanté les recherches de nombreux scientifiques au fil des siècles, comme Athanasius Kircher, un des encyclopédistes les plus foisonnants de la période Baroque. Ses trouvailles sur le principe de l'écho ou les systèmes d'amplification du son, tout comme son intérêt pour les mondes engloutis ou ses descriptions d'instruments chimériques capables d'imiter une variété infinie de timbres sont autant de sources passionnantes qui nous ont guidé dans la conception de ce projet

Arca ostinata propose aussi de retrouver la magie de l'apparition des premières images en mouvement, grâce à des techniques historiques artisanales, sans avoir recours à la vidéo projection ou à l'image numérique. Une plongée dans un univers lumineux singulier où la simplicité d'un faisceau traversant une verrerie ancienne nous révèle soudainement des « micro-mondes », des constellations insoupçonnées. La plupart des techniques d'éclairage employées s'inspirent de l'art cinétique et des fantasmagories très en vogue au XIXe siècle. Ces théâtres optiques qui jouent sur des déformations, troublent notre perception de l'espace ou tortent le réel. Un laboratoire de diffractions, d'effets kaléidoscopiques, de chromatropes animés, comme les outils d'un mystérieux théâtre d'ombres, souvenir de l'âge d'or de l'illusionisme ou du cinéma de Méliès.

Ce vaisseau imaginaire a finalement tout d'une Arche de Noé où le théorbiste, tel un Orfeo cosmique, semble inviter les chimères à prendre place à ses côtés. À moins que cette utopie architecturale ne soit une nouvelle Tour de Babel, effleurant le rêve de réunir en son sein une multitude de timbres d'instruments d'époques et d'origines différentes.

MUSIQUES

OUVERTURE

IL SORT DE NOS CORPS EMBLUMÉS

d'après *Le concert des oiseaux*
extrait du *Ballet du monde renversé*, Paris 1625
Estienne Moulinié (1599 - 1676)
France

HOR CHE LA NOTTE OMBROSA

madrigale in echo
extrait du *Primo mazzeto di fiori musicalmente colti dal giardino*, Venise 1623
Bellerofonte Castaldi (1581 - 1649)
Italie

DANZA DE LA PALOMA ENAMORADA

preludio n°2
Atahualpa Yupanqui (1908 - 1992)
Argentine

TOCCATA CELESTIALE

extrait du *Primo libro d'intavolatura di liuto*, Munich 1620
Michelagnolo Galilei (1575 - 1631)
Italie

LE RAPPEL DES OISEAUX

extrait de *Pièces de clavecin*, Paris 1724
Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764)
France

AIRES ANDALUCES

Agustín Barrios Mangoré (1885 - 1944)
Paraguay

DE MIS CENIZAS

improvisation sur le *Fandango*
Espagne

LAMENTO DEL FÉNIX

Daniel Zapico (1983 -)
Espagne

RAIZ

Carlos Paredes (1925 - 2004)
Portugal

INTERLUDE

d'après le *Rondeau moitié pincé et moitié coup d'archet*
extrait du *Cinquième livre de pièces de violes*, Paris 1725
Marin Marais (1656 - 1728)
France

ACÇÃO

Carlos Paredes (1925 - 2004)
Portugal

QUIÉN TE PUSO PETENERA

Federico Moreno Torroba (1891 - 1982)
d'après le *son huasteco* mexicain
Espagne

MI CANTO SE VUELVE SAL

improvisation sur *La Petenera*
son huasteco traditionnel
Mexique

L'IMMORTELLE

Courante
extrait du *Manuscrit Barbe*, Paris 1690
Ennemond Gaultier (1575 - 1651)
France

OBSESIÓN

improvisation sur *I want you (She's so heavy)*
John Lennon (1940 - 1980) et Paul McCartney (1942 -)
Royaume-Uni

ÉPILOGUE

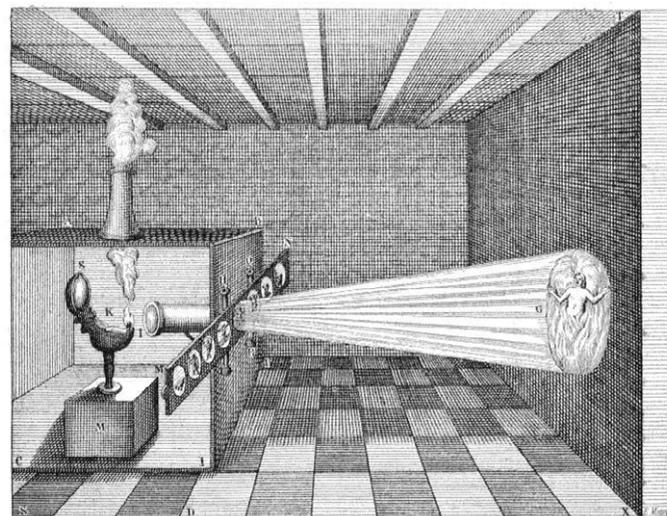
IL SORT DE NOS CORPS EMBLUMÉS

d'après *Le concert des oiseaux*
extrait du *Ballet du monde renversé*, Paris 1625
Estienne Moulinié (1599 - 1676)
France

arrangements musicaux : Daniel Zapico et Nino Laisné
(excepté *L'immortelle* de Ennemond Gaultier)

CALENDRIER DE TOURNÉE

- 14.12.21 PREMIERE | Bonlieu Scène nationale Annecy
15.12.21 Bonlieu Scène nationale Annecy
16.12.21 Bonlieu Scène nationale Annecy
25.01.22 Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône
02.02.22 Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon
03.02.22 Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon
08.02.22 Théâtre Molière - Sète, Scène nationale archipel de Thau
17.02.22 Centre Pompidou, Paris
18.02.22 Centre Pompidou, Paris
05.03.22 Scène nationale d'Orléans
04.05.22 Arsenal-Cité musicale de Metz
15.05.22 La Soufflerie - Scène conventionnée de Rezé
17.05.22 Théâtre de Cornouaille Scène nationale de Quimper
09.06.22 La Condition Publique, Roubaix, dans le cadre de la Biennale Là-Haut et de Latitudes contemporaines, en collaboration avec l'Opéra de Lille

Arca ostinata, photographie du spectacle
2021 © Nino Laisné

Lanterne magique, A. Kircher, c.1650

Chromatropes, plaques à système pour
lanternes magiques, XIXe s.

ANNEXE

HISTOIRE DU THÉORBE

Instrument à cordes pincées emblématique du XVIe siècle, le théorbe se distingue du luth par son long manche sur lequel sont fixés deux jeux de cordes. Le petit jeu se compose généralement de six cordes en boyau, qui s'attachent sur le premier chevillier et qui passent au-dessus de la touche, permettant de modifier la hauteur des sons avec les doigts de la main gauche. Le grand jeu est le registre le plus grave, il a généralement huit cordes en boyau. Elles sont placées sur le second chevillier et sont donc jouées à vide. Le timbre en est plus riche et leur vibration se prolonge longuement, ce qui permet de soutenir l'harmonie. Pourtant destiné au continuo baroque et à l'accompagnement des voix, il a très vite bénéficié d'un répertoire de soliste sous les doigts inspirés de virtuoses comme Piccinini ou Castaldi, reflet des visions les plus audacieuses et les plus avant-gardistes du XVIIe. Il est aussi l'un des rares instruments à cordes pincées de la Renaissance qui possède une rosace triple. Cette partie circulaire ajourée est à la fois le cœur de l'instrument qui lui permet de sonner, mais c'est aussi un entrelacs de motifs révélant le talent et la personnalité de chaque luthier.

Les traces du répertoire pour théorbe seul dont nous disposons actuellement sont peu nombreuses, comparé à l'usage si répandu de cet instrument au XVIIe siècle. Parmi les rares documents arrivés jusqu'à nous, le plus précieux reste le manuscrit de Vaudry de Saizenay. Ce recueil, conservé dans les collections de la Bibliothèque de Besançon, renferme plus de 120 pièces pour théorbe seul. Jean-Étienne Vaudry, seigneur de Saizenay (1668-1742) a été notamment l'élève de Robert de Visée. En ouverture du manuscrit, il précise « *j'ai commencé le 4e aoust 1699* », mais nous pouvons dénombrer quatre graphies différentes sur l'ensemble du recueil, ce qui laisse supposer que le manuscrit a été enrichi de nouveaux airs par d'autres transpositeurs. Certains de ces ajouts sont clairement postérieurs à l'auteur, profitant des portées restées vides entre les pièces. Le recueil compte aussi de nombreuses pages vierges laissées entre les chapitres, dans l'attente de mélodies futures. L'aspect inachevé de ce document m'invite alors imaginer quelles mélodies pourraient rejoindre le répertoire de cet instrument.

Arca ostinata, détail de la scénographie
2021 © Nicolas Waltefaugle

Arca ostinata, photographie du spectacle
2021 © Nino Laisné

© Didier Olivré

NINO LAISNÉ

Diplômé en 2009 de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux où il s'est spécialisé en photographie et vidéo, Nino Laisné s'est également formé aux musiques traditionnelles sud-américaines auprès du guitariste Miguel Garau. C'est durant cette période qu'émerge l'envie d'allier cinéma, musique et art contemporain. Il s'intéresse aux identités marginales qui évoluent dans l'ombre de l'Histoire officielle mais aussi aux traditions orales lorsqu'elles sont soumises au déracinement.

Dès 2010, avec *Os convidados*, ses images deviennent sonores et évoquent des chants traditionnels. En 2013, son film *En présence (piedad silenciosa)* cristallise l'équilibre entre une écriture visuelle et une écriture musicale, autour de réminiscences religieuses dans le folklore vénézuélien. Cette réalisation signe aussi le début d'une collaboration fructueuse avec les musiciens Daniel et Pablo Zapico qu'il retrouvera régulièrement autour de partitions anciennes. Avec *Folk Songs* (2014) et *Esas lágrimas son pocas* (2015) il aborde des formes proches du documentaire autour des traditions musicales dans les phénomènes de migrations.

Ses projets l'ont amené à exposer dans de nombreux pays tel le Portugal, l'Allemagne, la Suisse, l'Égypte, la Chine ou encore l'Argentine. Il est régulièrement invité à produire de nouvelles pièces lors de résidences de création (Casa de Velázquez – Académie de France à Madrid, FRAC Franche-Comté, Park in Progress à Chypre et en Espagne, Pollen à Monflanquin). Ses réalisations vidéo sont également présentées dans des salles de cinéma et festivals, dont le FID Marseille, la FIAC Paris, le Papay Gyro Nights Festival de Hong Kong, le Festival International de Cinema de Toluca et le Festival Periferias de Huesca. Nino Laisné collabore également avec de nombreux artistes issus du spectacle vivant dont le chorégraphe et danseur de flamenco Israel Galván (*El Amor Brujo*), ou le marionnettiste Renaud Herbin (*Open the Owl*) ou la chorégraphe espagnole Luz Arcas (*Toná*).

En 2017, il crée le spectacle *Romances inciertos*, un autre Orlando, fruit de sa rencontre avec François Chaignaud, qu'ils présentent notamment au 72ème Festival d'Avignon. Après une centaine de représentations depuis sa création, la pièce poursuit sa tournée en 20/21 en France et à l'international (Australie, Japon, Canada, Chili). En 2018, le tandem tourne *Mourn, O Nature!*, un film court pour une exposition au Grand Palais, inspiré par l'opéra *Werther* de Massenet. En octobre 2019, pour sa nouvelle exposition monographique au Frac Franche-Comté, Nino Laisné présente *l'Air des infortunés*, un film qui revisite une imposture historique avec Cédric Eeckhout et Marc Mauillon.

© Julián J. Rus

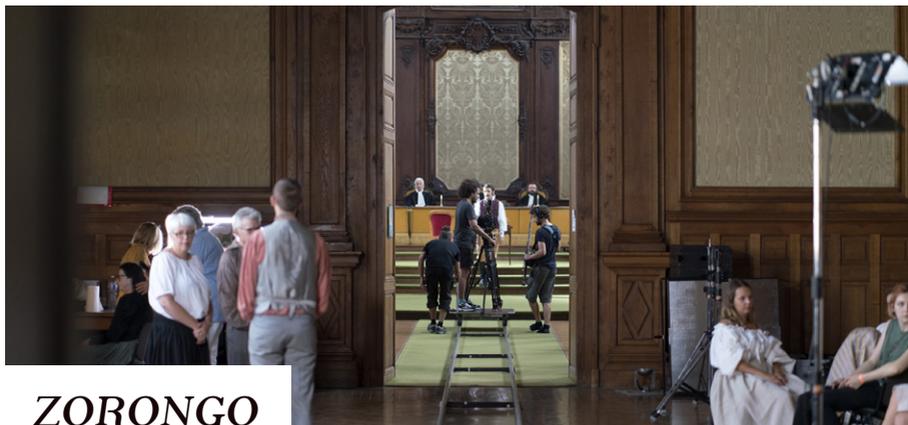
DANIEL ZAPICO

Depuis son plus jeune âge, Daniel Zapico oriente ses études vers le domaine de la musique ancienne et se spécialise dans le théorbe à partir de 1999, au sein du Conservatorio Profesional de Música de Langreo. Il termine ses études supérieures à l'Escola Superior de Música de Catalunya avec Xavier Díaz-Latorre, en obtenant la plus haute distinction. En 2012, il décroche le master en « Musicología, Educación Musical e Interpretación de la Música Antigua » à l'Universidad Autónoma de Barcelona, avec les félicitations unanimes du jury pour son projet sur Robert de Visée.

En tant que membre fondateur de l'ensemble Forma Antiqua, il a participé aux festivals internationaux les plus prestigieux durant plus de 20 ans, en remportant un immense succès auprès du public et de la critique spécialisée. Ce groupe a reçu les prix du « Mejor Grupo de Música Barroca 2018 » et de la « Mejor Producción Discográfica 2018 » des GEMA (Association de Groupes Espagnols de Musique Ancienne) et a obtenu le prestigieux prix du « Mejor Album de Música Clásica 2018 » des Premios MIN (Prix de Musique Indépendante en Espagne) pour « Concerto Zapico Vol. 2 ».

Daniel Zapico collabore régulièrement avec La Ritirata (prix « El Ojo Crítico de Música Clásica 2013 » et « Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2017 ») et avec le groupe belge Ricercar Consort avec lequel il a participé à de nombreux festivals internationaux comme le White Light Festival du Lincoln Center de New York ou La Folle Journée de Nantes (France), de Iekaterinbourg (Russie) et de Tokyo (Japon). Son étroite collaboration avec l'artiste Nino Laisné l'a amené à participer récemment à son spectacle *Romances inciertos*, un autre Orlando. En 2020, sur label Alborada, Daniel Zapico publie « Au monde », premier album en solo, encensé par les critiques internationales et récompensé par un Diapason d'Or.

Daniel Zapico se produit également avec des figures importantes du panorama musical comme Leonardo García Alarcón (Cappella Mediterranea), Fahmi Alqhai (Accademia del Piacere), Benjamin Bayl (Hong Kong Philharmonic Orchestra), Attilio Cremonesi (Orchestra del Gran Teatro La Fenice), Andrea De Carlo (Ensemble Mare Nostrum), Maxim Emelyanychev (Il Pomo d'Oro), Gabriel Garrido, Riccardo Muti, Christina Pluhar (*L'Arpeggiata*), Federico Maria Sardelli (*Modo Antiquo*)...

© Nicolas Waittefaugle

ZORONGO

Zorongo est une structure de production basée à Besançon. Elle est créée suite au succès du spectacle *Romances inciertos, un autre Orlando* (collaboration avec François Chaignaud et la compagnie Vlovajob Pru), pour répondre au besoin de Nino Laisné de se structurer pour le développement de ses prochains projets. Elle a vocation à accompagner la production et la diffusion de ses œuvres, sous le regard bienveillant de l'auteure Célia Houdart qui assure la présidence de l'association. D'une approche volontairement transversale, Zorongo défend des productions pluridisciplinaires, où musique et spectacle vivant dialoguent avec les arts visuels et le cinéma, proposant un nouveau regard sur l'espace scénique et l'Histoire de la musique.

La première production de Zorongo s'est déroulée durant l'été 2019 : *L'air des infortunés*, film musical coproduit par le Frac Franche-Comté et pour lequel Nino Laisné a reçu l'Aide individuelle à la création de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Cette réalisation dont la forme cinématographique emprunte les codes de l'opéra, compte sur la participation du chanteur Marc Mauillon, figure incontournable du paysage lyrique, de la violiste Myriam Rignol, membre d'ensembles baroques de renom et enseignante au Conservatoire à rayonnement régional de Besançon, et de l'acteur belge Cédric Eeckhout. *L'air des infortunés* est présenté au Frac Franche-Comté dans le cadre de l'exposition monographique de Nino Laisné du 13 octobre 2019 au 12 janvier 2020. Tourné au tribunal de Besançon avec une équipe technique et artistique issue de la région en quasi totalité, ce film musical inscrit le travail de la compagnie au sein du territoire de Bourgogne-Franche-Comté.

En 2020, face à la crise du covid-19 et en réponse à l'impossibilité de retrouver les spectateurs durant cette période, Zorongo a accompagné l'enregistrement de plusieurs disques et a créé un label discographique baptisé Alborada, afin de maintenir l'activité des équipes mobilisées sur les projets annulés, et de partager malgré tout le fruit de ses productions avec le public. *Au monde*, premier disque en solo du théorbiste Daniel Zapico, a reçu les plus hautes distinctions dont un Diapason d'or, 4 clés Télérama, 5 étoiles de Pizzicato et Ritmo, etc. L'album issu du spectacle *Romances inciertos* est à paraître début 2022.

En parallèle de ses créations, Zorongo compte poursuivre le travail de pédagogie initié par Nino Laisné depuis de nombreuses années. Ces actions se traduisent par des propositions au format varié : résidence de création en milieu scolaire, projets pédagogiques avec des élèves de conservatoire, master class auprès d'étudiants de l'enseignement spécialisé, mini concert dans des EHPAD et maisons d'arrêt, temps d'échanges avec le public à l'issue des représentations.

CONTACT DIFFUSION / PRODUCTION

Bureau Platô

Séverine Péan

production@bureauplato.com

+33 (0)6 63 76 39 96

Marie Croset

marie@bureauplato.com

+33 (0)6 78 40 81 49

CONTACT ZORONGO

Martine Girol

administratrice de production

production@ninolaisne.com

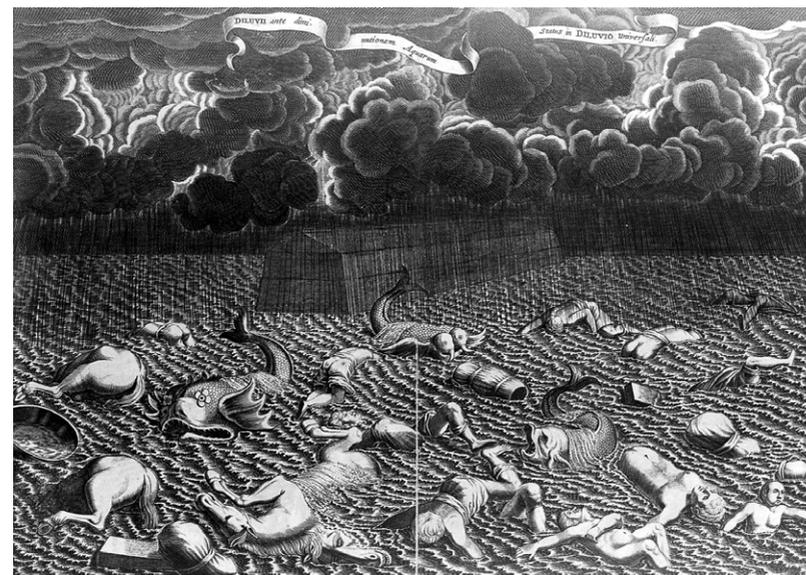
+33 (0)6 47 28 91 44

Nino Laisné

directeur artistique

ninolaisne@gmail.com

+33 (0)6 89 35 48 38

Le Déluge, par Athanasius Kircher, 1675

www.ninolaisne.com
www.danielzapico.com
www.bureauplato.com