

L'OFFRANDE MUSICALE

Jean-Sebastien BACH

Ensemble DIDEROT

Johannes PRAMSOHLER, direction artistique et musicale

Damien CAILLE-PERRET, scénographie

PIERRE NOUVEL, création vidéo

Dossier de création

Ensemble Diderot
Johannes Pramsohler

L'OFFRANDE MUSICALE

Par un dispositif scénographique et vidéo, pensé par Damien Caille-Perret et Pierre Nouvel, l'Ensemble Diderot se donne pour mission de faire vivre de manière immersive la musique de Bach et d'offrir aux publics une expérience sensorielle inédite.

Johann Sebastian Bach (1685–1750), *L'Offrande musicale*

55' sans entracte
Création vidéo : **Pierre Nouvel**
Scénographie : **Daniel Caille-Perret**

Ensemble Diderot

Johannes Pramsohler, violon et direction artistique
Georges Barthel, flûte traversière
Roldán Bernabé, violon/alto
Gulrim Choi, violoncelle
Philippe Grisvard, clavecin

Création le 16 novembre 2019 à **Euregio Kulturzentrum Toblach**
Création parisienne du 13 au 20 mai 2020 : **5 représentations à l'Athénée - Théâtre Louis-Jouvet (Paris)**

Un discours sans paroles selon les règles de Quintilien

Note d'intention musicale - Johannes Pramsohler

De l'Antiquité classique au public moderne, en passant par le baroque allemand et français.

Trop de concerts sont donnés de l'Offrande musicale, associés à des conférences, des "pre-concert-talk" ou même d'explications pendant la représentation. Le dessein de l'Ensemble Diderot, en étroite collaboration avec des musicologues reconnus, est de présenter ce chef-d'œuvre de la manière dont il a été conçu par Bach : un discours destiné au roi Frédéric II de Prusse, respectant les règles de Quintilien. En adaptant l'*Instituio Oratoria* jusque dans le moindre détail, Bach a créé une œuvre qui ne développe toute sa force persuasive que si elle est interprétée dans l'ordre "initial".

S'effacer pour mieux révéler

Note d'intention scénographique de Damien Caille-Perret

L'*Offrande musicale* de Jean-Sébastien Bach est une œuvre passionnante en plus d'être l'une des plus belles musiques qui soit. La mise en espace de cette œuvre n'est pas pour moi un prétexte ou une occasion de plaquer un geste de metteur en scène sur un tel chef d'œuvre mais bien de s'effacer derrière lui afin de mieux le révéler. Car l'ambition de l'Ensemble Diderot se place au-delà du simple plaisir de l'écoute de ce chef-d'œuvre.

Dans un dispositif très simple et contemporain par sa technologie et son esthétique, l'idée est de faire vivre de manière presque immersive cette musique afin d'en comprendre et d'en sentir le génie à l'œuvre dans sa construction même.

L'*Offrande musicale* est une œuvre faite d'énigmes, de secrets, de jeux et qui met les instrumentistes au cœur de l'œuvre, comme s'ils devaient participer à sa création. Entourés de 3 écrans, comme des pupitres géants, ils seront comme en apesanteur, eux-mêmes comme posés sur une feuille de papier à musique, acteur de la musique plus que simples exécutants.

Sur ces écrans, le travail vidéo sera à la fois poétique et didactique. Grâce à un dispositif technologique sophistiqué, la vidéo sera comme un sixième instrumentiste, réagissant à la musique jouée, aux gestes des musiciens et rendant visible la façon dont Bach s'est joué du défi lancé par Frédéric II de Prusse, et comment il se joue de ses contraintes pour mieux les sublimer.

Pour les mélomanes, comme pour les néophytes, l'expérience sera complète et existante comme l'est une découverte et permettra aux musiciens de l'Ensemble Diderot de proposer une nouvelle forme de concert. Le résultat sera une expérience sonore et visuelle unique, un voyage entre raison et émotion et un "discours sans paroles" qui engage le public d'une façon inédite.

Telle est notre ambition : grâce aux outils modernes et numériques, baigner l'œuvre de Bach dans un bain de révélateur argentique.

Se perdre dans les méandres de l'œuvre

Note d'intention vidéo de Pierre Nouvel

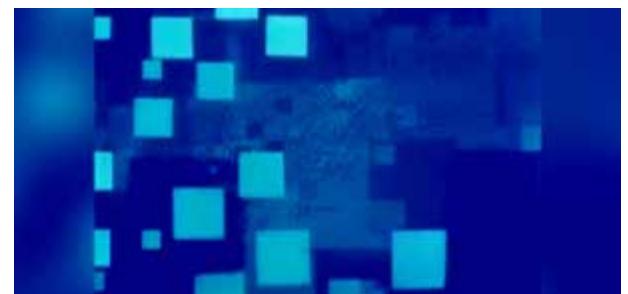
Le travail de création visuelle autour de L'*Offrande musicale* s'articulera autour de trois approches. Une dimension didactique, en partant de la partition et en l'animant, l'image permettra d'expliquer la démarche et les principes utilisés par Jean-Sébastien Bach pour la composition de cette œuvre.

Cette approche explicative sera purement graphique et visuelle et glissera progressivement vers un travail plus abstrait où les notes seront remplacées par des formes animées jouant sur le synchronisme et les correspondances entre image et musique. Ce travail, inspiré des œuvres d'Oskar Fischinger ou du plus contemporain Ryoji Ikeda permettra lui aussi de mettre en évidence de façon visuelle, les motifs et les principes de composition de l'œuvre tout en accompagnant la musique.

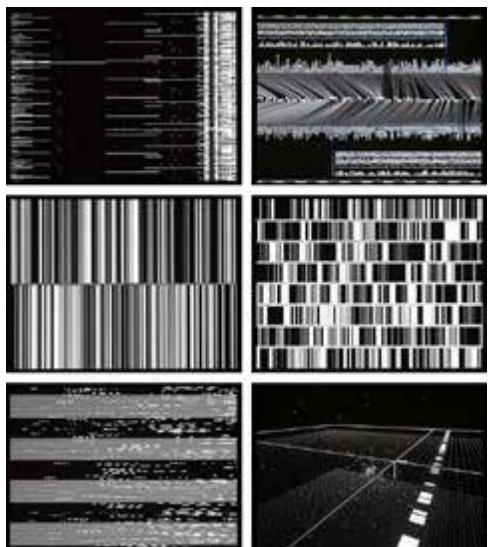
Enfin nous utiliserons la partition ou des enregistrements pour concevoir des paysages virtuels de l'œuvre. Ces paysages seront la matérialisation poétique de la complexité de l'œuvre de J.S Bach, espaces contemplatifs dans lesquels nous inviterons le spectateur à se promener, et à se perdre dans les méandres de l'œuvre.

Carnet d'inspiration / Mood Board - Pierre Nouvel

Oskar Fischinger

Ryoji Ikeda

Antoine Blanc

L'équipe artistique

Johannes Pramsohler
Direction musicale

Le violoniste Johannes Pramsohler, originaire du Tyrol du Sud et vivant à Paris, est l'âme vive de l'Ensemble Diderot à qui il donne tous les moyens de s'exprimer, sous sa direction au violon et au disque grâce au label Audax qu'il a créé en 2013. Cet "archet flamboyant" (Classica) est aussi un chercheur exigeant et curieux à l'esprit ouvert et à la passion communicative.

Avec son ensemble ou en récital principalement avec le claveciniste Philippe Grisvard ou le luthiste Jadran Duncumb, il redonne vie à des joyaux d'un répertoire encore méconnu.

Comme soliste, Johannes collabore avec le King's Consort, Le Concert d'Astrée, l'European Union Baroque Orchestra, les International Baroque Players ou encore le Budapest Festival Orchester sous la direction d'Iván Fischer ou avec le Concerto Melante, la formation spécialisée sur instruments anciens des Berliner Philharmoniker.

Damien Caille-Perret
Scénographie

Après des études de Lettres puis de Théâtre à la Sorbonne et d'Arts Appliqués à l'ENSAAMA, Damien intègre l'ENSAD au TNS à Strasbourg où il étudie la scénographie. Depuis 1999, il est le scénographe de Yves Beaunesne. Ce compagnonnage l'a amené à signer toutes les scénographies de ses spectacles et notamment à La Comédie Française et aux Bouffes du Nord. Il fait ses premières scénographies d'opéra à Lille, à Bourges, puis au Festival d'Aix-en-Provence et à l'Opéra Bastille.

En 2003, il a créé la Compagnie des Têtes en Bois et met en scène Oedipapa ou comment porter les crimes de ses pères de Laure Bonnet. De 2008 à 2010, la Compagnie a été associée à La Scène Watteau de Nogent-sur-Marne.

En 2013 à l'Opéra de Dijon, il a mis en scène *L'opéra de la lune* de Brice Pauzet et *Actéon* de Charpentier dirigé par Emmanuelle Haïm. Il a signé les scénographies de la Tétralogie du *Ring* et de *Katia Kabanova* dans les mises en scène de Laurent Joyeux, *Orphée* et *Eurydice* de Gluck dans la mise en scène de Maël Le Poésy.

Pierre Nouvel
Création vidéo
Pensionnaire à la Villa Médicis en
2014-2015

Fondateur du collectif transdisciplinaire Factoid, Pierre Nouvel réalise avec Jean-François Peyret sa première création en tant que vidéaste pour *Le Cas de Sophie K*, en 2005 au festival d'Avignon. Cette création initie une série de collaborations (Michel Deutsch, Lars Norén, Arnaud Meunier, François Orsoni, Hubert Colas ...) et oriente sa réflexion sur les interactions entre espace scénique et image. En 2011 il crée au festival d'Aix-en-Provence, *Austerlitz*, un opéra contemporain, qu'il met en scène avec Jérôme Combier.

Son travail se décline aussi sous la forme d'installations présentées notamment au centre Pompidou pour l'exposition Samuel Beckett (2007), à l'Exposition Internationale de Saragosse (2008), à la Gaîté Lyrique (2011) ou au Fresnoy qui a présenté en 2013, *Walden Memories*, conçu autour de Henry David Thoreau. Ce projet s'est ensuite décliné dans une version scénique, *Re:Walden*, créée au festival d'Avignon.

En 2015, il est pensionnaire à la Villa Médicis, où il effectue un travail de recherche sur les matériaux dits intelligents et les technologies pouvant intervenir dans l'élaboration d'espaces augmentés.

En 2016 il crée, avec Jérôme Combier, *Campo Santo, Impure histoire de fantômes*, objet hybride entre concert, théâtre et installation numérique.

Plaçant la curiosité au cœur de sa démarche musicale, l'Ensemble Diderot revendique l'héritage du philosophe du même nom : **ouverture d'esprit, soif de découverte et humilité face à la connaissance**.

Créé en 2009 autour du violoniste Johannes Pramsohler, l'Ensemble Diderot a pour vocation de redécouvrir et interpréter sur instruments d'époque le répertoire des XVIIème et XVIIIème siècles. Il s'attache à révéler les liens tissés entre interprètes, compositeurs, cours et écoles d'une **Europe musicale baroque sans frontières** et prône un partage actuel de ce patrimoine culturel commun.

Acclamé pour la **virtuosité et la vivacité** de ses interprétations, l'Ensemble Diderot s'affirme aujourd'hui comme l'une des formations des plus brillantes et les plus originales d'Europe.

Il s'est construit autour d'un quatuor d'interprètes, Johannes Pramsohler et Roldán Bernabé (violons), Gulrim Choi (violoncelle) et Philippe Grisvard (clavecin), reconnu pour son approche innovante de la sonate en trio qu'il aborde et défend comme une formation chambriste constituée. Cette vision mise au service d'une **homogénéité d'ensemble**, brillante et puissante, imprègne leurs interprétations en formation orchestrale comme dans leurs productions d'opéra et d'oratorio.

Applaudi sur les scènes et dans les festivals français et internationaux, l'ensemble a effectué des séjours d'artiste en résidence à Royaumont (France), Aldeburgh (Grande-Bretagne), dans le Brandebourg comme « orchestre de la cour de Rheinsberg » au château de Frédéric II de Prusse. Au cours de la saison 2017-2018, il se produit notamment au Konzerthaus de Vienne et à la Philharmonie de Cologne. Ses concerts sont régulièrement diffusés sur les ondes internationales.

Depuis 2012, une étroite collaboration lie l'ensemble au **Théâtre Roger Barat à Herblay** (Val d'Oise). Ils y ont notamment créé le *Combattimento di Tancredi e Clorinda* de Monteverdi, dans une mise en scène de Florent Siaud, *Falstaff* d'Antonio Salieri et l'oratorio de Georg Friedrich Haendel sous la direction de Johannes Pramsohler et Iñaki Encina Oyón. En 2018, ils collaborent avec l'ARCAL autour d'une production de *Dido and Aeneas* de Henry Purcell mise en scène par Benoît Benichou.

Réalisés pour Audax Records, leurs enregistrements, principalement consacrés à des trésors méconnus, sont d'ores et déjà considérés comme des références et reçoivent l'accueil enthousiaste du public et de la presse.

Ensemble Diderot
Association LES NEVEUX DE RAMEAU
72 rue de Clignancourt - 75018 Paris

L'Ensemble Diderot est soutenu par la DRAC Ile-de-France.
La Caisse des dépôts et consignation est le mécène principal de l'Ensemble Diderot

L'Ensemble Diderot bénéficie du soutien de la Fondation Orange.

L'Ensemble Diderot remercie son cercle de mécènes.

Le label Audax est adhérent de la SCPP.

L'Ensemble Diderot est en résidence au Théâtre d'Herblay et au Euregio Kulturzentrum de Toblach.

www.ensembllediderot.com
www.johannespramsohler.com
www.audax-records.fr

Ecoutez l'Ensemble Diderot
<http://bit.ly/SoundCloudAudax>

Administration Générale & Diffusion- Combo

Marielle Cohen & Jérémie Pérez

marielle.cohen@combo-production.com / jeremie.perez@combo-production.com
+33619629111 / +33631895941