

JAZZBOX

spectacles miniatures
maquettes mises en son et en lumière

Cécile Léna

Philippe Méziat

JazzBox est un projet mené par Philippe Méziat et Cécile Léna,
créé en septembre 2013 au Théâtre des 4 Saisons - Gradignan (33).

Le spectateur découvre un morceau de jazz accompagné d'une « maquette »,
petite scène en volume, faisant écho au morceau.

Il est convié à un voyage sonore et visuel dans 8 espaces intimes.

Durée totale : 30 minutes.

A partir de 8 ans.

Note d'intention - Cécile Léna

Ces huit fictions sont issues de mon métier initial, celui de scénographe de théâtre.

Ma démarche consiste ici à inverser le processus : ce n'est pas le texte qui me dicte l'espace mais l'espace scénique – ici cristallisé à l'étape de la maquette – qui nous raconte une fiction.

La maquette, support de cette narration, n'est pas travaillée comme une miniature qui respecterait proportions et échelle du réel. Elle est construite de manière intuitive afin de subvertir le réalisme de la représentation.

Cette subversion, dans laquelle aucun personnage ne peut être représenté, laisse toute sa place à l'imaginaire du spectateur. Ce « presque » réel nous raconte l'absence et joue de nos projections mentales.

La rencontre avec Philippe Méziat et ses récits sur le jazz, l'histoire de cette musique de par le monde, les anecdotes qui en font la trame, ont donné matière à mon imagination. J'ai alors convoqué mes propres fantasmes et mes souvenirs pour trouver des lieux associés au jazz.

De cette rencontre naquirent 8 lieux, 8 maquettes. Philippe Méziat proposa ensuite les 8 morceaux qui lui semblaient en résonance. Chaque espace associé à son morceau inspira Loïc Lachaize et moi-même, pour concevoir le scénario de la bande sonore.

José Victorien, enfin vint mettre en lumière le relief, l'espace, le temps et la narration.

J'ai réalisé que je ne connaissais que modestement le jazz car je l'avais approché, non en mettant des disques sur ma platine, mais au détour de situations concrètes et inscrites dans la vie. J'espère ainsi que ces huit fictions feront partager mon rapport à cette musique, parfois considérée comme élitiste, souvent par méconnaissance de ce qu'elle peut évoquer dans notre quotidien.

Note - Philippe Méziat

Travailler avec Cécile Léna et son équipe fut une surprise et un plaisir. Une surprise, car je pensais que ce qui avait été à l'origine de notre rencontre (les disques 33 tours de jazz qui peuplent ma maison) résisteraient à l'histoire d'une création qui se mettait en place. Il n'en fut rien, et c'est bien ce qui me réjouit au moment de laisser aller ces « boîtes » à leur vie propre. Car apprendre à modérer son fantasme au contact du désir de l'autre est la chose la plus étonnamment productive qui soit. Elle vous révèle à vous-même le désir qui vous tenaillait, et que vous affectiez d'ignorer.

C'est donc sans le savoir que je me suis laissé aller à raconter des histoires à dormir debout pour que d'autres puissent, à partir de l'œuvre réalisée, se tenir debout à les rêver à leur tour. Le jazz n'est rien de bien essentiel s'il n'est partage, et partagé. Il est une musique noble et populaire à la fois, il continue à nous entourer, à nous questionner, à nous révéler. C'est un bonheur rare d'avoir participé à cette entreprise, que je crois très originale.

Note - Loïc Lachaize

Du son pour des objets ?

Voilà une demande peu habituelle, qui m'a été faite par Cécile Léna à propos de ses maquettes.

Ni cinéma, ni théâtre, ni musique. Autre chose.

Je n'ai jamais aimé ce terme de maquette, bien trop réducteur, et qui ne suffit pas à recouvrir le véritable objet du travail de scénographe.

« L'Espace s'Efface » (titre de la première création de C.Léna) dit bien plus que le mot « maquette ». Car c'est bien d'espace dont il s'agit...

De vide et d'espace.

Un lieu fantastique, réduit parfois jusqu'à l'abstraction mêlant des bouts de réel à des lignes fuyantes.

Un lieu miniature où les inventeurs viennent peupler d'actions et de mots le film ou la pièce à venir.

Entre réel et imaginaire... Entre vrai et faux ...

Rien n'est tout à fait vrai dans ces bandes son non plus...

Sauf peut être le sauvage moment où Charlie Parker exécute son solo.

Ou bien, la voix de Billie Holliday enregistrée en 1958 et devenue éternelle .

Ou encore, cette petite histoire ou la radio diffusa, en août 1945 dans tous les foyers, un discours qui changea le cours de l'Histoire.

Un périple sur l'histoire du Jazz à travers le temps et les continents traversé par quelques morceaux des grandes «périodes» du jazz - Nouvelle-Orléans, Big Bands Swing, Bop, Hard-Bop. Des Etats-Unis au Japon, en passant par l'Europe et l'Afrique, voyage au cœur d'une musique universellement réfractaire à l'immobilisme.

JazzBox Chicago Extrait « Lady be good », Lester Young, 1936

Dans une cuisine d'un intérieur situé en 1945 aux Etats-Unis, une femme allume la radio située dans le salon, elle cherche une station, s'arrête sur la diffusion de « Lady Be Good » de Lester Young. Elle chantonne le morceau en faisant la vaisselle mais soudain le programme radio est interrompu...

Maquette Detroit

JazzBox Detroit Extrait « Don't explain », Billie Holiday, 1958

Une boîte de jazz aux Etats-Unis, intérieur, nuit. Située dans le temps vers la fin des années 50. Les instruments sont là, encore habités de la musique qui vient de se jouer. On entend Billie Holiday chanter « Don't Explain »...

JazzBox New York Extrait « Ki-Ko », Charlie Parker Quintet, 1945

Aux Etats-Unis, la boîte de jazz BirdLand, extérieur nuit. On entend la musique de Charlie Parker s'échapper par un soupirail devant lequel Dean Benedetti a posé son magnétophone. Deux musiciens sortent de la boîte par la porte de service et commentent la présence de cet enregistreur : ce fou de Benedetti n'enregistre QUE les solos de Parker...

Maquette JazzBox New York - Extrait « Ki-Ko », Charlie Parker Quintet, 1945
techniques mixtes - 65 / 45 / 50 cm

Maquette JazzBox Yeltyopya - Extrait « Yegelle Tezeta », Mulatu Astatke, 2009 - techniques mixtes

8 JazzBox

JazzBox Casablanca Extrait « As Time Goes By », Dooley Wilson, 1942

Une salle de cinéma, un spectateur en retard, la projection du film « Casablanca » :
« play it again Sam » dit Ingrid Bergman, le pianiste entame « As Time Goes By »...

JazzBox Yeltyopya Extrait « Yegelle Tezeta », Mulatu Astatke, 2009

Ce que l'on a appelé « Ethiojazz », et qui a surgi en Ethiopie dans les années 70, constitue probablement l'apport le plus original de toute l'Afrique à la musique de « jazz », en donnant à ce mot un sens très large. 24 heures dans une taverne aux murs turquoises... avec Mulate Astakte.

JazzBox Paris Extrait « The Mood To Be Wooed », Duke Ellington 1945

Sur les toits de Paris, la fenêtre d'un voisin est entre-ouverte, Colin fait écouter à Chloé le morceau « The Mood To Be Wooed » de Duke Ellington, avec Johnny Hodges en soliste.

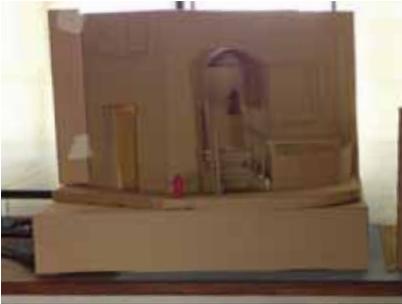
JazzBox Tokyo « Lullabay Pour Enfant - Talisman », Barney Willen, 2000

Un hôtel intercontinental à Tokyo, Léna cherche à joindre Barney Wilen... il est déjà sur scène, on l'entend jouer un air traditionnel japonais, adapté par ses soins.

JazzBox Cuba Extrait « The Crave », Jelly Roll Morton, 1939

A la tombée de la nuit, de la radio au piano à queue, l'écho d'un même morceau de Jelly Roll Morton.

Extraits de presse

« Un dispositif intimiste qui permet une véritable immersion dans l'histoire de la musique jazz »

ELLE

« Il faut imaginer les chambres photographiques d'autrefois... Une invitation à l'imaginaire autour de chefs d'œuvres du jazz »

Alex Dutilh, Open Jazz sur FRANCE MUSIQUE

« Une mise en scène miniature remarquable. C'est un voyage magnifique. »

Emission Ca va djazzer ! - BAC FM

« Jazzbox, un projet inclassable, qui relève de la musique, du théâtre, de la création radiophonique et des arts plastiques [...] Pas de personnages, donc. Tout simplement parce que le personnage, ici, c'est le jazz. La musique semble se promener à l'intérieur de ces boîtes, dont les moindres détails de mobilier, d'affiches ou d'équipements urbains sont successivement révélés par un jeu très subtil d'éclairage. »

Christophe Loubes, SUD OUEST

Maquette JazzBox Detroit - Extrait « Don't Explain »
Billie Holiday, 1958 - techniques mixtes 65 / 45 / 50 cm

Le principe

Le spectateur choisit indifféremment l'un des 8 modules présentés.

Debout, appuyé à une barre,

il ferme le rideau,

met un casque audio puis déclenche un interrupteur.

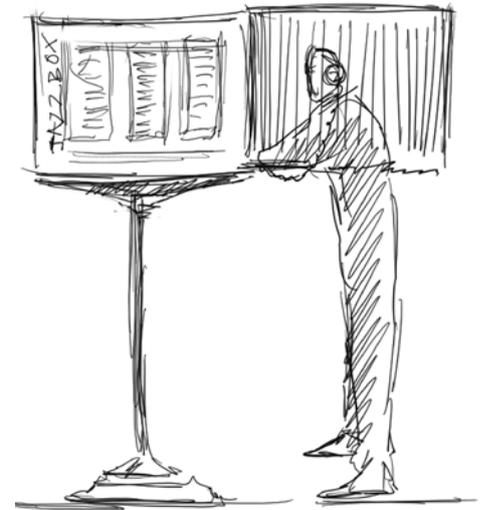
Le morceau de jazz commence, en même temps qu'il découvre

une « maquette » évoquant l'air entendu.

Le morceau terminé, le spectateur passe au module suivant...

installation JazzBox- Théâtre des 4 Saisons - Gradignan sept 2013

Equipe de création

Cécile Léna et Philippe Méziat devant le décor BillieBox

Conception et réalisation :

Cécile Léna

Bande sonore :

Loïc Lachaize

Création lumière et conception technique :

José Victorien

Textes et propositions musicales :

Philippe Méziat

Conception et réalisation du module extérieur :

Marc Valladon

Administration de production :

Morgan Helou

Voix :

Elleni Barral Virna, Jonathan Beagley, Christophe Brioul, Alain Chaniot, Cécile Léna, Stéphanie Moussu, Masahide Otani, Etienne Rolin

Scénographe et créatrice de costumes, diplômée de l'École Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg - TNS, Cécile Léna conjugue son métier à des activités de plasticienne et de dessinatrice.

En tant que scénographe, elle a conçu les décors et costumes de pièces de théâtre pour de nombreux metteurs en scène (plus de 30 spectacles en 2010) : Anna Nozière, Betty Heurtebise, Philippe Delaigue, Anton Kouznetsov, Michel Deutsch, Jean-Marie Machado, Brigitte Jaques-Wajeman, Géraldine Bénichou, Gilles Gleize, Nabil El Azan, Thibault Lebert, Patrick Ellouz, François Duval.

Elle a été l'assistante d'Emmanuel Peduzzi, de Mine Barral-Vergez, d'Antoine Dervaux sur des spectacles de Jacques Lassalle, Jean Luc Revol, Michel Raskine.

Son œuvre de plasticienne est une déclinaison de son travail de scénographe autour de maquettes mises en scène, en son et en lumière.

Ses trois spectacles miniatures tournent dans la France entière : « l'Espace s'Efface » , créé en 2008, et « des Airs & des Accords », commande de l'Opéra National de Bordeaux créé le 8 mai 2010 pour « Tous à l'Opéra » et « JazzBox » créé en 2013.

Elle a publié une série d'illustrations pour le journal SUD-OUEST durant l'été 2011 et illustré des ouvrages chez divers éditeurs.

Ciel ! mon Étoile (P. Léna, M. Serres) et Le joli petit monde d'Hubert Reeves (H. Reeves, C. Aubel) Ed. Elytis, La main à la pâte, Ed. Flammarion, Dans le tourbillon de la vie, Ed. Le Pommier et publie dans le magazine L'Art de voyager.

Parallèlement à ses activités artistiques, Cécile Léna assure des formations professionnelles dans différentes écoles de Bordeaux, Université Bordeaux III, LIMA, ADAMS, et intervient en scénographie auprès d'enseignants, de lycéens et collégiens dans le cadre d'ateliers de pratique artistique.

Équipe de création

Philippe Méziat : Né à Clermont-Ferrand le 27 mars 1942. Enseignant (philosophie), puis personnel de direction de l'E.N. Débute un travail d'écriture comme journaliste spécialisé (jazz et photographie) en 1989, et mène de front cette activité parallèlement à son métier d'enseignant. Critique de jazz à « Sud Ouest », « Jazz Magazine », rédige de nombreux textes, portraits de musiciens, articles, visibles sur le site : <http://philippe-meziat.blogspot.fr/>. Dirige la publication pour le Centre Régional des Lettres d'Aquitaine de «Jazz et Littérature» (ouvrage épuisé). Fonde le «Bordeaux Jazz Festival» en 2001, auquel il met fin en 2008.

Poursuit actuellement divers travaux de journalisme et d'écriture, visibles sur les sites de « Jazz Magazine », de « Citizen Jazz », et dans de nombreuses publications papier.

Loïc Lachaize : Ingénieur du son. Il fait ses armes avec B.Lubat de 1999 à 2007, accompagnant spectacles, et enregistrements. Se réclamant non-spécialiste, il pratique les divers métiers du son, tour à tour monteur, mixeur ou créateur. Il travaille notamment avec Pascal Convert ou Régine Chopinot pour des oeuvres vivantes et écrites. Plus récemment, il accompagne la compagnie Anna Nozière pour son spectacle « Les fidèles » (création TNBA-OARA 2011) et « La Petite » (La Colline 2012) .

José Victorien : Formé par Jean-Pascal Pratch, Florent Blanchon, il participe à de nombreuses créations et tournées pour la Cie révolution (A.Egéa), Cie Ariadone (C.Ikéda), L'ensemble Proxima centaury et collabore avec les metteurs en scène et chorégraphes lors de leur création, Cie des Songes (T.Lebert), G. Brun (Mouvement du 8 septembre), Cie la Ventura (A.Ventura)

Marc Valladon : Travaille à Bordeaux depuis 1991. Accessoiriste de théâtre pour des metteurs en scène comme Jean-Louis Thamin, Laurent Laffargue, Dominique Pitoiset, Anna Nozière, etc. Constructeur de décors pour le théâtre, la télévision, le cinéma.

Jazzbox en tournée

Tournée 2013/2014/2015

dates	lieu / festival	villes
16 - 26 septembre 2013	Théâtre des Quatre Saisons	Gradignan (33)
10 - 24 octobre 2013	Bibliothèque de Lapouyade	Lapouyade (33)
9 - 16 novembre 2013	D'Jazz Nevers Festival	Nevers (58)
11 - 18 janvier 2014	Théâtre Georges Leygues	Villeneuve sur Lot (47)
20 - 26 janvier 2014	Du bleu en hiver Jazz(s) en tête	Tulle (19)
21 - 30 avril 2014	Théâtre Olympia	Arcachon (33)
16 - 20 juillet 2014	Saveurs jazz Festival	Segré (49)
19 - 24 août 2014	Pôle Sud	St Vincent de Tyrosse (40)
12 - 24 août 2014	Maison de l'Oralité et du Patrimoine	CapBreton (40)
9 - 21 septembre 2014	Opéra national de Bordeaux	Bordeaux (33)
17 - 28 novembre 2014	Centre culturel / festival Eclats d'Email	Limoges (87)
16 décembre 2014 - 1er mars	Les Champs Libres	Rennes (35)
(Les créations l'Espace s'Efface et des Airs & des accords seront également présentées à Rennes)		
4 - 18 mars 2015	Bibliothèque municipale	Bègles (33)
24 mars - 12 avril 2015	Le Plateau – centre culturel	Eysines (33)
19 - 30 mai 2015	Centre culturel / festival jazz Pourpre	Bergerac (24)
1er - 14 juin 2015	Communauté de communes de la région de Chemillé (49)	
15 - 30 juin 2015	Communauté de communes Ouest Anjou (49)	

Disponible en tournée sur la saison 2014/2015 et 2015/2016

Partenaires

Production Léna D'Azy

Coproduction OARA - Office Artistique de la Région Aquitaine, Conseil général des Landes, Théâtre des Quatre Saisons - Gradignan

Soutien Le Carré-Les Colonnes, scène conventionnée Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort, Ville de Bordeaux.

Mécénat L'Eclat de Verre Bordeaux

L'association Léna d'Azy est subventionnée par le Conseil régional d'Aquitaine et le Conseil général de la Gironde.

Remerciements

Dominique Labeyrie, Leny Bernay

Phannara Bun, Patricia Chen, Lawrence Davis, Kathryn Flynn Delacôte, Furukawa Delacôte Kaoru, Ruth Fialho, Auriane Roussel, Benji Simmersbach, Nathalie Testelin

Je remercie chaleureusement toute l'équipe, ceux qui m'ont courageusement accompagné au quotidien, ainsi que ceux qui soutiennent mon travail et nous permettent de poursuivre ces créations.

pour accompagner JazzBox... (en option)

croquis réalisés durant le festival Jazz à Vienne 2004 par Cécile Léna

∞ Une série de quinze dessins encadrés sont disponibles pour accompagner les modules JazzBox

∞ Une conférence de Philippe Méziat sur l'histoire du Jazz

- * Le Jazz est-il soluble dans les autres musiques ?
- * Les femmes dans le jazz
- * Les sources africaines du jazz, mythe ou réalité ?
- * Petit panorama du jazz d'aujourd'hui
- * Jazz et Cinéma
- * Jazz et Littérature
- * Les rapports conflictuels du jazz et de la musique classique

pour accompagner JazzBox... (en option)

BillieBox : Lecture théâtralisée

durée 35 minutes

Avec Anne Saffore

Mise en espace Cécile Léna

A bord du Starline, une femme sans nom rend un dernier hommage à Billie Holiday. Deux destins, l'un public et exposé aux fantasmes de tous, l'autre, anonyme mais révélant en creux les éclats ternis de cette étoile du jazz.

Billie qui eu la force de s'élever derrière un micro, de chanter ses rêves dissolus partage avec elle la même vie chahutée.

Deux histoires, deux femmes laissant s'envoler au grès des flots l'intimité qui leur donne corps, un seul voyage : le jazz.

«Il paraît que personne ne chante comme moi le mot faim ou le mot amour. C'est sans doute parce que je sais ce que recouvrent ces mots.» Billie Holiday

Association Léna d'Azy

Siège social : 80 rue Terrasson 33800 Bordeaux

Correspondance : 56 rue Forestier 33800 Bordeaux

n° siret : 484 438 098 00036

code APE : 9001Z / n° licence : 2-1041074

Administration de production :

Morgan Helou

06 74 77 34 05

05 57 67 10 03

morganhelou@lenadazy.fr

Conception et réalisation :

Cécile Léna - scénographe

cecilelena@lenadazy.fr

www.cecilelena.org