

IMPROBACH
L'Infini Tangible

Alba Lucera & Pierre Mancinelli

ImproBach, - L'infini tangible

Le projet *ImproBach, L'Infini tangible* est issu de la rencontre entre un pianiste à champs multiples et une danseuse pluridisciplinaire. Pianiste, improvisateur et compositeur, Pierre Mancinelli a développé une musique originale, prenant sa source dans la musique classique et celle de Bach en particulier, nourrie par les musiques de l'est, flamenco, latines et nord américaines. Artiste reconnu, lauréat d'importants concours internationaux, il fut vivement encouragé par **Jean-François Zygel** qui fut à l'origine du projet ImproBach, commandé pour une émission sur France Musique.

La particularité de ce projet réside dans la façon dont un pianiste et une danseuse nous invitent à appareiller pour des rivages inconnus à partir d'un répertoire très précis. De là prend naissance un voyage atemporel au cours duquel renaît et se transfigure la musique de Jean-Sébastien Bach, *maestro* qui traverse tous les âges.

ImproBach c'est aussi un regard croisé entre différentes époques et contextes:

Que serait J.S Bach vivant aujourd'hui, au regard de toutes les sources musicales l'ayant influencé, venant de toute l'Europe et incluant les musiques populaires et tziganes? Pierre Mancinelli et Alba Lucera nous proposent de rencontrer le maître, d'abord à travers son répertoire, dans une pure approche philologique et stylistique, sur un piano, instrument dont il aurait rêvé... ("Donnez-moi un instrument plus expressif que le clavecin!"); et, en contrepoint, de projeter l'improvisateur de génie que Bach était dans le monde d'aujourd'hui, en l'imaginant au contact des musiques jazz, répétitives, flamencas et du monde.

Et si l'on imaginait Bach danser? Si une danseuse mettait en corps et en espace la musique baroque? L'univers sensuel d'une musique pleine d'arabesques, loin de la vision austère que l'on peut en avoir, s'unit alors au mouvement. Le rythme traduit par des frappes de pieds bannies dans les danses de cour s'intègre soudainement à l'univers de Bach. La dimension sensorielle des courbes (il suffit d'observer la calligraphie des partitions écrites par Bach pour saisir son univers proche de la chorégraphie) intègre l'espace pour une expérience vivante et actuelle. Sur scène, les interprètes réinventent – reprenant ce motif si cher à Bach qu'est l'invention-, tout en effectuant une recherche détaillée sur les sources de l'œuvre d'un génie atemporel.

Historique du projet

Suite à un concert donné dans le cadre du festival des Pianissimes à Lyon en 2016, le pianiste Pierre Mancinelli a fait appel à la danse comme mise en espace de la musique, afin de donner une nouvelle dimension au répertoire de Bach et aux improvisations qui en découlent. *ImproBach* prend racine dans le répertoire de Bach, partant d'un récital sur la base duquel le pianiste improvise en faisant voyager la musique du maître vers des horizons très divers. Dans cet univers musical, la danse et la parole s'invitent sous forme de nouveau contrepoint.

Alba Lucera, danseuse et interprète pluridisciplinaire (danse flamenco et contemporaine, écriture littéraire et piano) a développé une expression singulière, empreinte de zapateados, à travers une approche poétique du corps en mouvement et de techniques diverses allant du flamenco au contemporain, avec une grande attention donnée à la musique, protagoniste inconditionnelle de son écriture corporelle.

Intentions de réalisation

Le déploiement de la musique dans l'espace passe également par un travail d'illumination. Le jeu d'éclairages entre ombres, obscurité et plein feu prendra part à la dramaturgie. De plus, en dialogue avec l'argument scénique, la danseuse interprète des textes et se met au piano, dialoguant avec le pianiste dans un registre métatextuel, en corrélation avec le répertoire de Bach et le processus de création.

Un accompagnement artistique sous forme de regard chorégraphique et dramaturgique a été assuré par la chorégraphe andalouse Natalia Jiménez (voir biographie en annexe).

Pierre Mancinelli

Pianiste, improvisateur et compositeur né en 1976 à Johannesburg, en Afrique du Sud et actuellement enseignant au Conservatoire de Musique de Genève, Pierre Mancinelli met sa riche et solide formation de musicien au service d'une recherche constante de voies poétiques nouvelles. Il a obtenu les plus hautes distinctions, au terme de ses études aux Conservatoires Supérieurs de Musique de Paris, et de Lyon, en piano et improvisation. Son travail est récompensé par quatre importants prix internationaux: «Arturo Benedetti Michelangeli», London World Piano Competition, Helsinki, Sibelius Maj Lind Competition, Bechstein Klavierwettbewerb.

Pierre Mancinelli a également une riche expérience dans le domaine de la danse, ayant accompagné la classe de Cyril Atanassoff (ex-danseur étoile de l'Opéra de Paris), ainsi que le Junior Ballet Contemporain pendant 5 ans au Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris. Il a par ailleurs collaboré régulièrement avec le Centre National de la Danse (CND, Pantin-Paris), l'École Peter Goss, La Ménagerie de Verre, La Cartoucherie de Vincennes, le Conservatoire National Supérieur de Lyon, la Compagnie Paco Dècina et avec des danseurs tels que Carolyn Carlson, Peter Goss, Norio Yushida.

Sa rencontre avec Jean-françois Zygel est déterminante, élargissant son champ musical d'activités et initiant une collaboration fructueuse dans le domaine de l'improvisation, comme la Nuit de l'Improvisation à laquelle il participe au Grand Théâtre du Châtelet, à Paris. Plusieurs salles prestigieuses l'ont accueilli : le Royal Festival Hall à Londres, la Salle Gaveau à Paris, le Finlandia Hall à Helsinki, l'Essen Philharmonic Hall en Allemagne ; il a notamment joué en soliste avec le London Philharmonia et l'orchestre de la radio de Finlande.

En tant que compositeur-improvisateur, il donne des ciné-concerts pour le musée d'Orsay, la cinémathèque française, le festival « Paris Cinéma », le forum des images, le Festival du Film Historique de Compiègne au Théâtre Impérial, les Rendez-vous de l'Histoire à Blois, les Concerts Saint-Germain et les Athénéennes à Genève, le Festival de l'Emperi, le Festival des Forêts, les Concerts de Poche...

Alba Lucera

Danseuse-chorégraphe (flamenco et contemporain) formée durant près de quinze ans dans le berceau andalou par des maîtres réputés, Alba Lucera (Genève, Suisse) a créé sa propre compagnie en 2010, réalisant et produisant dans sa ville natale plusieurs créations avec des danseurs et musiciens de Séville (spectacles réalisés avec le soutien de la Ville et de l'Etat de Genève, ainsi que des organismes privés : *Fuerza y Temple* (Théâtre de l'Alhambra, 2010), *Entre les Rives* (Théâtre de l'Alhambra, 2011), *Fil Rouge* (Théâtre de la Cité Bleu, 2012-2013), *Minotaura* (Théâtre de la Cité Bleue, 2015), *La Sombra y la Tierra* (Séville 2020-2021). En 2021, elle présente le spectacle *Traversée* en co-création avec le pianiste Pierre Mancinelli et le bassiste acoustique Frédéric Folmer (Genève – Séville).

Alba Lucera est docteure en Lettres de l'Université de Paris IV- La Sorbonne (Études Romanes Espagnoles, *Mention très honorable avec les félicitations du jury*), et a réalisé une thèse sur la relation entre les langages poétiques et chorégraphiques, en co-tutelle avec l'Université de Pablo de Olavide, Séville (Mention « Cum Laude »). Sa recherche entre la danse et l'écriture la mène à l'écriture d'un essai sous forme d'autofiction, paru en octobre 2017 dans la Collection « Créations au Féminin » (Paris, L'Harmattan). Ce récit intègre un essai sous forme de réflexion sur la création artistique et la danse au contact de la vie.

Son solo *Minotaura*, pièce de danse entre Contemporain et Flamenco sous forme d'autoportrait (direction de Sandra Vincent, Bruxelles), traduit une expression chorégraphique inscrite dans un espace pluriel. Elle crée et interprète ensuite le solo « La tierra y la sombra » (Sevilla 2020-2021) sur la base d'un roman de l'écrivaine et chercheuse Michèle Ramond.

Alba Lucera a également une formation musicale (piano et musicologie, Conservatoire et Université de Genève), ainsi que de danse classique et contemporaine, et de théâtre physique (Paris-Séville).

Dès 2017, elle est engagée comme professeure d'expression corporelle et de danse au Centro Universitario San Isidoro (rattaché à la UPO), et dès 2023 à l'Université Loyola à Séville. Elle vient également d'achever son premier roman, suite à sa première publication chez L'Harmattan, et un autre ouvrage - *Danza al pie del volcán*, Editorial Libros de la Herida, Séville – est à paraître courant 2024.

Danseuse, **chorégraphe**, enseignante et dramaturge. Créatrice du Groupe La Bolsa (regroupement de créateurs internationaux de la danse impliqués dans la recherche de pratiques performatives dans la création *in vivo*.) Actuelle Présidente de l'Association Andalouse de Danse (Profesionales Andaluces de Danza).

Parmi ses créations en collaborations figurent: Woolf (2021/22) une co-production du Mercat de les Flors (Barcelone) avec une première au Teatro Central (Séville), Aula (2019/20) Natalia Jiménez & Jose Luis de Blas, Laobravía (2015-16) Jorge Gallardo & Natalia Jiménez, La Medida del Desorden (2014-15), Thomas Hauert & Group LaBolsa, Proyecto Conjugaciones, Jorge Gallardo & Natalia Jiménez, L-entes (2011-12) Natalia Jiménez & Iris Heitzinger, Muy Frágil (2010) Destinatarias & Cia. AULA, spectacle de danse *site-specific*, projet sélectionné pour la Fira Tàrrrega Pro, ainsi qu'au Brut Nature'19 du Centro de Creación La Caldera, Barcelone, et au Mes de Danza 26, Séville. Certaines de ces créations ont été co-produites par des célèbres festivals internationaux de danse contemporaine, tels que le Mercat de les Flors (Barcelone), le Festival Neo, Festival Grec de Barcelone et le Mes de Danza de Séville.

Ses créations ont été programmées à Charleroi Dance (Belgique), Macba (Barcelone), Ciutat Flamenco (Barcelone), Biennal de Lyon'18, Beautiful Mover (Cordoue), Teatro Central (Séville), entre autres. En tant qu'interprète, elle reçoit les prix Escenarios Sevilla 2013 pour son interprétation dans *Lirio entre Espinas* de Guillermo Weickert le prix PAD 2015 pour sa interprétation dans *Júbilo* de Natalia Jiménez & Jorge Gallardo. Créatrice et médiatrice pour *Propiamol*, un projet partant de la danse et orienté vers la prévention de la violence, aux côtés du créateur et thérapeute Félix Arjona et la médiatrice culturelle Paola. F. Zurbarán. Elle participe au Teatro dentro (théâtre dans la prison de Quatro Camins) de Trans-formas à Barcelone, Transit_art (Association de personnes avec diversité fonctionnelle) à Barcelone, Proyecto Patios interiores de UtOpía, Barcelone. Elle offre régulièrement des ateliers Elle collabore aux côtés de l'anthropologue et spécialiste en genres Leticia Sánchez Moy dans une recherche sur l'identité et sur les questions de genre et territoire qui prend forme à travers les spectacles *Práctica en la frontera*, *Júbilo* et *Manifiesto en la frontera*, avec une forte répercussion et visibilité au Museo de mujeres (musée des femmes) de Costa Rica et au MACBA de Barcelone.

Natalia Jiménez Gallardo

CONTACT

Alba Lucera :

contact@albalucera.com

www.albalucera.com

+34 629 05 73 01

+41 22 343 57 78

Pierre Mancinelli

pierremancinelli@gmail.com

+33 384 60 61 98

+33 781 47 28 48