

John $\frac{100}{5'09''}$ Cage

ensem^Ble
ba^Bel

« ...nous espérons ne pas laisser de traces... » John Cage

Photo-montage, István Zelenka

john $\frac{100}{5'09''}$ cage

...tâchons d'ordonner les choses de telle façon que le résultat ne soit jamais décisif... John Cage.

365 jours pour un non-anniversaire...

De nombreux questionnements se présentent aux musiciens d'aujourd'hui quand ils cherchent à rendre un hommage à John Cage. Et le premier d'entre eux : le meilleur moyen pour suivre les multiples voies qu'il a ouvertes ne revient-il pas souvent à ne pas les suivre ? En abolissant la frontière entre l'art et la vie, Cage a remis en question des concepts qui semblent pourtant indispensables à la pratique musicale : le public, la partition, le temps, et jusqu'à la notion de concert.

Rendre hommage à John Cage, c'est donc avant toute chose travailler dans l'esprit de celui qui fut plus qu'un compositeur, un artisan d'une nouvelle manière d'envisager la création, la musique et le monde qui nous entoure.

La pensée et l'œuvre de Cage se manifestent sous un nombre incroyable de formes, en réaction et/ou en synergie avec de très nombreuses activités, médiums, systèmes de pensée...

Tels sont quelques uns des thèmes récurrents de l'œuvre cagienne qui pourront se retrouver tout au long de cette année anniversaire peu ordinaire et qui permettront, plus que jamais, de favoriser des approches **interdisciplinaires**.

L'ensemBLE baBel projette donc de rendre hommage à John Cage en lui consacrant une année entière à travers une série de **100 performances** ponctuées par **4 événements** importants, le tout organisé autour de la date anniversaire du **5 septembre 2012**.

Fidèle à son approche à la fois respectueuse et impertinente, baBel aborde l'œuvre de John Cage comme un ensemble de propositions, un matériel à réinterpréter avec l'ambition d'actualiser sa pensée et d'en montrer les différentes facettes - compositeur, inventeur, poète, plasticien, philosophe, mycologue...

1. Chicago

The Voice revisited

En 1942, l'écrivain américain **Kenneth Patchen** écrit « The city wears a slouch hat », une pièce radiophonique, dont la bande sonore était confiée à **John Cage**.

Celui-ci prévoit d'abord une symphonie de bruits de toutes sortes, incluant des prises de sons réalisées en l'extérieur.

Malheureusement, ses idées étant irréalisables dans le temps imparti pour les techniciens du « Columbia Radio Workshop » à Chicago, il doit abandonner le projet pour lequel il avait écrit quelques 250 pages de partitions, au profit d'une pièce pour six percussionnistes – écrite en quatre jours et demi - à laquelle il joint divers effets sonores.

D'une durée de 36 minutes, cette pièce apparaît maintenant très inscrite dans l'époque des années quarante (traitement des voix, des sons, du langage).

Le texte, dans un esprit Dada et Surréaliste, raconte les errances d'un personnage appelé « La Voix », qui se promène dans la ville, recueille des bribes de conversations, répond au téléphone... Ecrit dans un argot typique des années quarante, il n'est pas sans rappeler parfois des situations et dialogues de sitcoms d'aujourd'hui.

En 2012, l'ensemBLE baBel rêve l'impossible : se donner les moyens aujourd'hui de réaliser une œuvre à la hauteur des espérances projetées par John Cage en 1942.

Notes d'intentions :

La partition originale étant probablement perdue, et la volonté de s'écarter de la version enregistrée laissent libre cours à la construction de la pièce.

Nous passons cette œuvre et son contexte au filtre du temps et nous nous interrogeons sur les types de sons (naturel, urbain, technologique, instrumental) qui existent aujourd'hui.

Nous garderons l'intégralité du texte anglais original.

Nous partirons sur les traces de John Cage, à Chicago, et nous demanderons à des passants de tous âges, aléatoirement choisis, de dire chacun une phrase de ce texte, que nous enregistrerons spontanément, dans la rue, cette dernière créant son propre décor sonore.

Ces voix dans leur univers urbain dialogueront avec des extraits de sitcoms américains dans leur version françaises. Ceux-ci reprendront de manière plus ou moins proche les situations rencontrées dans la pièce originale, agissant comme des sous-titres sonores, mais surtout créant un lien et des commentaires entre le texte de 1942 et des situations contemporaines.

Les musiciens de l'ensemBLE baBel utiliseront leurs instruments de manières très variées, tantôt strictement musicale, parfois imitant les voix, ou se fondant dans le décor sonore, à la fois collage, musique d'ameublement, personnages principaux.

Chicago durera une heure environ ; les musiciens et les spectateurs se partageant le même espace, ces derniers seront libres de déambuler, de s'asseoir, de changer de place, en fonction de leurs envies.

Enfin, la qualité de la diffusion d'un tel matériau est primordiale.

Si on peut imaginer un version « légère » diffusée sur quatre haut-parleurs, un ensemble d'une vingtaine de haut-parleurs, autour et dans le public est souhaité.

Durée : 60'

Ars Acustica

En préambule à cette grande œuvre, avant d'enregistrer les textes à Chicago, l'ensemble baBel répondra à l'appel du groupe Ars Acustica (www.ebu.ch/fr/radio/euroradio_classics/arsacustica/), qui invite les musiciens à enregistrer des œuvres radiophoniques entre 5 et 10 minutes, en résonance au travail de Patchen et Cage, dont la diffusion aura lieu le 31 mai 2012 (la diffusion de l'œuvre originale ayant eu lieu le 31 mai 1942).

Pour cette version, Anne Gillot et Laurent Estoppey commenceront par effectuer un montage sonore d'épisodes de feuilletons télévisés (sitcoms) en version originale américaine, ainsi que de prises de sons réalisées dans divers endroits public de la ville de Lausanne. La voix déambulera ainsi dans « sa ville ».

Il le donneront à chaque musicien de l'ensemble, qui aura comme règle du jeu de le « mémoriser », puis de le « rejouer » à l'aide de leur instrument, comme une pièce solo.

Les six versions seront alors juxtaposées et mixées, parfois gommées, parfois amplifiées.

2. One 4

Avec Fritz Hauser, percussionniste et compositeur.¹

Cage a constamment écrit pour les percussions, en particulier dans son travail pour et avec Merce Cunningham. Très tôt il s'est plus intéressé à la longueur des notes et des silences plutôt qu'à la hauteur des notes et à l'harmonie.

Deux ans avant le décès de John Cage, Fritz Hauser, alors jeune percussionniste suisse découvrant New-York, eu le culot de demander au célèbre compositeur s'il accepterait de lui écrire une pièce pour percussion solo. Cage, après mûre réflexion accepta en lui donnant ensuite une grande liberté sur l'œuvre : "now Fritz it's your piece!".

Séduit par le projet de l'ensemble baBel, Fritz Hauser nous propose de présenter un certain nombre de versions personnelles et collectives de cette pièce qui deviendront autant de pièces d'un mobile musical, mêlant collage, superposition, dialogue et improvisation autour

---

¹ Fritz Hauser

Born 1953 in Basel/Switzerland.

Fritz Hauser develops soloprograms for drums and percussion which he performs worldwide. Cross-media works with dancer/choreographer Anna Huber, with architect Boa Baumann as well as with director Barbara Frey. Compositions for percussion ensembles and soloists, sound installations (a.o. Therme Vals), radio plays, music for films and readings.

In the field of improvised music he has worked together with numerous musicians: Urs Leimgruber, Joëlle Léandre, Marilyn Crispell, Christy Doran, Pauline Oliveros, Lauren Newton, Patrick Demenga a.o. Since the Stockholm International Percussion Event 1998 he has been collaborating with different percussion groups and soloists around the world: Kroumata, Synergy Percussion, Nexus, Speak Percussion, Keiko Abe, Steven Schick, Bob Becker, Michael Askill a.o.

Numerous CDs as soloist and with various groups.

www.fritzhauer.ch

de cette unique pièce de 7'.

La partition donne des indications très précises d'exécution qui seront littéralement respectées mais, comme souvent chez John Cage, une donnée peut générer un nombre presque infini d'interprétations et de versions...

Lieu : ce projet ne nécessite pas un lieu particulier à part une bonne acoustique (pas d'amplification).

Durée : 60'

3. Etcetera...

Satie-Webern/Cage...

A propos de la création au Japon de Etcetera 2, John Cage écrit : « ...ils m'ont demandé de faire le programme en choisissant quelque chose qui me paraisse important par rapport à ce que je fais moi-même, puis de choisir de la musique parmi mes contemporains... j'ai donc choisi qu'ils jouent le Socrate d'Erik Satie et la symphonie opus 21 d'Anton Webern ... ». Il voyait dans l'œuvre de Satie et Webern une révolution radicale : la structure est en relation avec le temps et non pas avec la hauteur des sons. Satie a beaucoup marqué - comme personne et comme compositeur - John Cage; il trouvait Webern beaucoup moins « aimable » mais l'a associé dans son esprit à Satie pour son rapport au temps et sa poésie.

Nous allons utiliser le matériel de ces 3 œuvres - Etcetera2, Socrate et l'op 21 - amplifiant la démarche de Cage dans Etcetera qui pourrait illustrer cette phrase de Cage : « ...la musique de Satie est essentiellement basée sur un espace de temps vide, dans lequel une chose ou l'autre pourrait advenir ». Et nous nous permettrons également de « choisir de la musique parmi nos contemporains » !

Lieu : bonne acoustique, pas d'amplification.

Durée : 60'

4. - USINE

Commande d'une œuvre de 1'30" au jeune compositeur américain **John Supko**, en référence à Vexations, œuvre mythique d'Eric Satie que Cage admirait et à la création de laquelle il avait participé. Cette œuvre sera répétée 840 fois, comme l'original de Satie, tout au long de cette année. Elle pourra être jouée par un, quelques ou tous les membres de l'ensemble baBel avec un dispositif électro-acoustique.

Une version intégrale sera proposée (durée une vingtaine d'heures).

Enfin une version en diptyque en sera également donnée:

1ère partie, 840 fois la boucle de 1'30"

2ème partie : une seule boucle jouée 840 fois plus lentement.

5. - 5 septembre 2012

Dans le cas de John Cage, faire un concert-anniversaire le jour de son centenaire confine à l'absurde et irait même à l'encontre de sa philosophie !

Nous allons par conséquent faire autre chose et l'annoncer de manière la plus large possible, par voie d'affichage, de presse, par la TV, la Radio, Internet :

A l'occasion du centenaire de la naissance de John Cage, l'ensemBle baBel ...
à découvrir en septembre 2012 !

Pour réaliser l'affiche nous avons décidé de demander à ... John Cage de la réaliser ! Il existe actuellement une centaine de personnes portant le nom de John Cage vivant aux Etats-Unis et nous sommes à la recherche de celui qui réalisera cette affiche.

Lieu(x) : à découvrir dans le monde...

100 performances ou rien...

Les **100 performances**, du **5 mars 2012 au 4 mars 2013**, seront autant de non-anniversaires qui encadreront la date anniversaire du 5 septembre, centenaire de la naissance de John Cage, pour laquelle l'ensemBle baBel...

Elles seront composées de nombreuses actions individuelles ou collectives dans des lieux, régions, situations extrêmement diverses et souvent inattendues.

En primeur, quelques exemples de performances prévues par l'ensemBle baBel durant son année Cage :

- **Living room music**, réalisation de la pièce de John Cage *living room music* dans différents lieux en lien avec l'idée d'ameublement (salons privés, grandes surfaces, comptoirs).

- **As slow as possible**. Cette pièce de John Cage (ASLSP,1985) doit être jouée aussi lentement que possible, nous allons en proposer une version qui durera exactement une année, la structure et le contenu de l'œuvre étant répartis de la manière la plus exacte possible sur l'ensemble de l'année et des performances CAGE . Seule une personne entendant les 100 performances pourra donc entendre l'œuvre dans son entier. L'œuvre pourra être ensuite assemblée comme un puzzle en réunissant les enregistrements des 100 « morceaux » exécutés.

- **Automobile Tire Print**. En 1953, Robert Rauschenberg demande à son ami John Cage de rouler sur une série de feuilles qu'il a préalablement collées sur la route, après avoir enduit un pneu de peinture noire. Dans une démarche d'appropriation, l'EnsemBle baBel prévoit la réalisation de différentes versions (vélo, moto, etc) d'*Automobile Tire Print*, la peinture ainsi réalisée devenant une partition à jouer...

- **Anish Kapoor, Cloud Gates**. A l'occasion du projet baBel-Cage-Chicago, l'ensemBle baBel prévoit une performance autour de l'espace, l'acoustique, le silence, devant la sculpture d'Anish Kapoor, *Cloud Gates*, au Millennium Park de Chicago.

- **Danse de baBel**. Autour de l'association entre John Cage et Merce Cunningham, création chorégraphique et musicale entre l'ensemBle Babel et Foofwa d'Imobilité – chercheur en danse pratique et théorique (<http://www.foofwa.com>).

- **Jeunes et Cage à la fois**. Sur la base d'une proposition concrète de István Zelenka, les membres de baBel vont travailler, chacun dans le cadre de son activité pédagogique, avec des jeunes et leur insuffler un peu de l'esprit de John Cage. Collaboration avec l'EJMA, l'Ecole sociale de Musique, le Gymnase de Beaulieu, l'ECLA...

- **La fricassée de baBel.** Mycologue de renom, il serait impensable de rendre hommage à John Cage sans une performance-champignons. De la cueillette à la casserole, en passant par Johann Schobert².

- **MusiCircus.** Sur le modèle de *MusiCircus* de John Cage, 1967 (*For any number of musicians, being prepared to perform in the same place*), l'ensemBle baBel prévoit des reconstitutions paradoxales d'événements historiques orchestrés par John Cage.

István Zelenka, compositeur invité

Afin d'assurer une cohésion à l'ensemble de ces projets, l'ensemBle baBel a voulu associer son travail sur John Cage au plus cagien des compositeurs suisses : István Zelenka.

Architecte d'un grand lego cagien, István Zelenka a été mandaté pour proposer une démarche, un *ars poetica* qui permette à ces 100 projets d'exister comme un tout de la manière la plus ouverte possible. Il a également conçu la trame d'un projet pédagogique que chaque membre de l'ensemBle baBel va réaliser dans le cadre de ses activités d'enseignant.

Communication - Documentation

Pour la promotion de cette année Cage, en plus des moyens traditionnels de diffusion, l'ensemBle baBel exploitera des plateformes interactives (groupe facebook, twitter, blog, site internet). Chaque performance pourra de cette manière être annoncée au public, susciter des réactions, et faire l'objet d'une documentation en ligne presque en temps réel.

Chaque performance sera au moins en partie filmée (tél. portable, caméra...) et recensée dans un document écrit incluant les consignes reçues et des informations précises sur le lieu et l'heure, les participants...

Nous disposerons donc à la fin du projet Cage de 100 documents, vidéos, sons, photographies qui pourront être exploités de diverses façons (livre, dvd, site internet à l'usage de tous, carte géographique etc).

Une collaboration avec un spécialiste de la communication numérique et un éditeur est en cours pour la diffusion et la documentation de l'ensemble du projet.

---

² Compositeur du XVIIIème siècle. grand amateur de champignons, qui meurt avec sa femme, l'un de ses enfants et son chien à la suite d'un empoisonnement aux... champignons.

Calendrier

dates	lieu	organisateur	programme	
5.03	divers	baBel	7 performances individuelles, début projet CAGE	√
5-8.04	Moscou	Festival Windows Switzerland	Cage/suisse	x
26-28.04	Paris	CCSP, Extra Ball	perfos CAGE	√
04	Chicago, Amish Kapoor, cloud gate	baBel	perfos CAGE, L.E + A.G	√
25.05	Perm	Festival Diaghilev	4'33" + œuvres russes	√
2,3.06	Novarra	Novarra Jazz Festival	perfos CAGE sur 2 jours	x
5,6.06 ou sept.	Venezia	Festival delle Arti, Giudecca	perfos CAGE sur 2 jours	x
2 ^{ème} moitié juin	Parma	Festival Valceno Arte	perfos CAGE	?
28,29 ou 30 juin	Lausanne	Festival Transat	perfo CAGE-Electro	x
1 ^{er} sept ?	Cernier	Jardins Musicaux	Chicago ou Etcetera	x
we 1 ^{er} ou 8.09	Zermatt	Festival de Zermatt	perfos CAGE sur 2 jours	x
sept. ou autre date	Vevey	Oriental	CHICAGO	√
5.09	partout...	baBel	affiche CAGE	√
10-12.09	C Dürenmatt NE	Centre Dürenmatt	One 4, Cage-baBel-F.Hauser	√
13-15	ailleurs	?	One 4	?
22.09	Romont	Festival 20heures de Romont	USINE, John Supko (d'après Satie, en hommage à Cage)	√
12-25.10 18.10	USA Greensboro	baBel + universités USA	One 4	x
nov.	Paris	CCSP	soit reprise One 4, soit projet CAGE/Danse	x
...	USA, Russie, Suisse, Europe...	baBel	nombreuses performances CAGE individuelles et de groupe de 2 à 7	√
4.03 2013	Lausanne	baBel	the Map, dernière perfo du cycle CAGE	√

Autres dates et lieux en discussion pour les projets CAGE 2012/2013 :

- Berlin, (Clara Ouchène)
- Hannover, Kunst Festspiele Herrenhausen
- Opéra Zürich (ou ailleurs à Zürich): the Zürich Dialog, Kurtag/CAGE
- Festival Szombathely, Hongrie: CAGE + Kurtag/CAGE

Etat 26/12/11

ensemBle
baBel

Av. du Léman 8 | CH 1005 Lausanne | t+41 79 230 15 58 | contact@babelensemble.ch | www.babelensemble.ch