

SPECTACLES
& CONCERTS

UNE
EXPOSITION
D'ARTS VISUELS
ÉVÈNEMENT

DE NOMBREUX
RENDEZ-VOUS
AUTOUR DES
SPECTACLES

FAM
NUMERIQUE

Vendredi 11 novembre - 19h - Le Grenat 🕒 1h30

Ciné-Concert – Performance

BUSTER

adaptation, mise en scène et montage **Mathieu Bauer**
composition et collaboration artistique **Sylvain Cartigny**
texte **Stéphane Goudet**
d'après le film *La Croisière du Navigator* de **Donald Crisp**
et **Buster Keaton**
et d'autres matériaux textuels et sonores

« Notre histoire raconte l'un de ces tours
singuliers que joue parfois le destin. »

La Croisière du Navigator

adaptation, mise en scène **Mathieu Bauer**
collaboration artistique, composition **Sylvain Cartigny**
texte **Stéphane Goudet**
dramaturgie **Thomas Pondevie**
création lumière **William Lambert**
création son **Dominique Bataille, Alexis Pawlak**
création costumes **Nathalie Saulnier**
création vidéo **Florent Fouquet**
régie générale et vidéo **Florent Fouquet**
régie son **Alexis Pawlak**
régie lumière **Thomas Cany**
assistantat à la mise en scène **Anne Soisson**

avec
percussions, trompette **Mathieu Bauer**
guitare, claviers **Sylvain Cartigny**
conférencier **Stéphane Goudet**
circassien **Arthur Sidoroff**
saxophone, chant **Lawrence Williams**

production exécutive de la tournée Compagnie Tendres Bourreaux - La Compagnie est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Ile-de-France.
production Nouveau théâtre de Montreuil - Centre Dramatique National - coproduction LUX Scène nationale de Valence
soutien SPEDIDAM avec la participation artistique du Jeune théâtre national

photographie couverture © Jean-Louis Fernandez

CONCERT DE PREMIÈRE PARTIE

18h15 verrière accueil entrée libre

Piano à quatre mains **ESCALE EN TURQUIE**

avec
Émilie Benterfa et Stéphanie Fontanarosa piano

Les deux amies pianistes plongent à quatre mains dans l'univers de Fazil Say, pianiste et compositeur turc. Son inspiration est un pont entre l'Europe et l'Asie, à travers des œuvres inclassables qui se nourrissent de toutes les influences turques et de ses pays voisins, dans la tradition de Béla Bartók, George Enescu ou György Ligeti.

PROGRAMME

Fazil Say (1970-)

Kumru (3')

Matin d'hiver à Istanbul (11')

Night (12')

Dans cette échappée poétique signée Mathieu Bauer, la musique protéiforme de Sylvain Cartigny et le verbe éclairé de Stéphane Goudet célèbrent l'inventivité de Buster Keaton. Mathieu Bauer crée un spectacle musical autour du génial *roi de la chute*. Le chef-d'œuvre muet *La Croisière du Navigator*, romance en haute mer à la fois hilarante et sentimentale, est passé au crible du regard passionné de Stéphane Goudet, historien du cinéma. Aux séquences parfois arrêtées, ralenties ou diffractées, répondent les ambiances sonores, les crescendos dramatiques et les envolées étourdissantes d'une partition inspirée par les musiques improvisées.

NOTE D'INTENTION

L'art de s'émerveiller

Au-delà des tartes à la crème, des poursuites et des cascades spectaculaires, Buster Keaton est passé maître dans l'art ô combien compliqué de ce que l'on appelle le cinéma burlesque. Sous-tendant en permanence les rapports difficiles de l'homme face aux objets, face à l'espace et face à l'Autre, il décline et fait évoluer son personnage dans ce monde totalement parallèle qu'il invente face à l'adversité, et qui devient source d'une multitude de gags.

C'est alors un corps chargé de poésie et de mélancolie, pétri d'humanité, qui se heurte à la dureté de notre monde et fait jaillir en nous un rire salutaire. Je retiens aussi la fulgurance de certaines idées de mise en scène qui sont, encore et toujours, une source d'émerveillement quand je les revois. J'aimerais par ce ciné-concert singulier, à mi-chemin entre la performance, la conférence et le concert, rendre hommage à ce génie.

La Croisière du Navigator

Je travaillerai sur un des chefs-d'œuvre de Keaton, *La Croisière du Navigator*, film muet de 1924 d'une durée d'une heure. L'intrigue peut se résumer ainsi : un millionnaire oisif se retrouve suite à un étrange concours de circonstances sur un navire de croisière qui part à la dérive, en compagnie de la femme (aristocrate elle aussi) qu'il aime et qu'il voudrait épouser. Ils doivent se débrouiller tout seuls pour parvenir à prendre le bateau et leurs vies en main s'ils veulent survivre.

C'est peut-être un des plus beaux films de Keaton tant il fait montre d'inventivité tout en étant empreint de ce comique mélancolique qui est si particulier à son œuvre. Le navire, cet espace clos, somme toute assez réduit, devient le terrain de jeu idéal pour un Keaton alors au sommet de son art. Il en explore tous les possibles : de la soute aux cuisines en passant par la coque, pour structurer des gags qui se jouent des deux personnages. L'histoire de ces deux êtres perdus, qui finissent malgré eux par se retrouver, me touche, car jaillit dans leurs difficultés à être au monde, nos propres difficultés à s'y confronter.

Explorer le cadre musical du cinéma muet

C'est par la musique et la présence de trois musiciens au plateau : Sylvain Cartigny, guitare, harmonium, et autres, Lawrence Williams, saxophone, chant, et divers instruments et moi-même, batterie, trompette et cymbalum, que j'aborderai le projet. Nous composerons une bande son originale, qui viendra conduire l'ensemble du spectacle. Une partition pour accompagner en premier lieu le film, afin d'ouvrir ou suggérer encore un peu plus les mondes qu'invente Keaton, non pas dans un rapport d'illustration mais en laissant à la musique un espace autonome, fait d'évocations, de contrepoints et de ruptures. Nous engagerons un dialogue entre la musique et le film, en suivant les lignes de narration, l'intrigue et les tensions qui en découlent. Mais aussi, de manière plus incongrue, en articulant cette bande son à l'univers stylistique du cinéaste – construction des cadres, des plans, de l'image – et le rapport à l'espace que cela induit, ou encore celui du montage, du découpage, du séquençage et le rapport au temps qui en résulte.

Pour cela, nous utiliserons toute la palette de jeu des musiciens et des différents instruments présents au plateau, pour construire une partition qui oscillera entre des séquences de musiques improvisées, écrites, concrètes, bruitistes et dans laquelle les silences, les timbres et la spatialisation du son joueront un rôle important.

Un conférencier

La musique fera aussi le lien avec un conférencier : Stéphane Goudet, Maître de conférences en histoire du cinéma à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, directeur du cinéma Le Méliès à Montreuil et auteur d'un livre sur le cinéma de Buster Keaton pour un hors-série des Cahiers du cinéma et du journal Le Monde. Inclus totalement dans la construction du spectacle, je l'inviterai à opérer des digressions, pour donner suite à des arrêts sur image, et y proposer une analyse cinématographique du travail de Keaton afin de nous éclairer sur les enjeux plus formels de son cinéma. Je conserverai le mode d'éloquence propre au conférencier et plus particulièrement l'humour et la malice dont sait faire preuve Stéphane Goudet. Là aussi, la musique se jouera de cet exercice pour accompagner, souligner, ou même déstabiliser ses interventions.

© Jean-Louis Fernandez

Le corps de Keaton

Dans une tout autre logique, j'inviterai le circassien Arthur Sidoroff, acrobate, fildefériste et comédien, à investir corporellement le plateau, et convoquer par là-même la dimension physique de l'acteur Keaton. Non pas pour le singer ou le copier, mais pour l'évoquer, le citer, en créant des variations à partir de ses postures, de ses mimiques, de son jeu et bien sûr de ses cascades.

Je travaillerai sur un inventaire des gags et chutes qui jalonnent ses films, qui agiront comme autant de références et d'images qui nous restent de lui. Avec toujours en creux cette notion de danger imminent qui hante les prouesses du Keaton-acrobate, là où, suspendu dans le vide, il défie les lois de la physique pour retomber tel un chat sur ses pattes.

Un espace en trompe-l'œil

Dans le plan d'ensemble, trois niveaux de jeu : un premier en contrebas où se tiennent les musiciens qui accompagnent le film projeté. Puis, au-dessus, un plateau nu sur lequel est posé un écran bordé d'un liseré noir qui dissimule une scène en trompe l'œil – elle permet à Keaton de se tenir debout face à l'écran et d'être à l'échelle du film.

C'est peu ou prou dans cet espace qu'évolueront les interprètes du spectacle : le film, encadré de ce liseré noir en fond de scène ; les musiciens, en contrebas du plateau, face à l'écran, dos au public ; le conférencier à une table, sur la scène, face au public ; et enfin le circassien, sur son fil qui surplombe le plateau, finira par traverser l'écran, donnant l'illusion de l'acteur qui rentre dans l'image pour y trouver un quatrième et dernier arrière-plan.

Mathieu Bauer

MATHIEU BAUER

La préoccupation majeure de Mathieu Bauer est de trouver des formes susceptibles de traduire les enjeux de notre époque. Guidé par l'idée d'un théâtre qui mêle intimement la musique, le cinéma et la littérature, où le montage est pensé comme instrument du décloisonnement entre les formes artistiques, Mathieu Bauer travaille à partir de matériaux très divers : articles de presse, essais, romans, films, opéras et pièces de théâtre. Il compose de nouvelles partitions qui articulent le rythme, le texte, le chant et l'image.

C'est la singularité de son travail et la grammaire de sa pratique théâtrale. Après une formation de musicien, Mathieu Bauer crée en 1989 la compagnie Sentimental Bourreau, devenue Tendres Bourreaux, dont il assure la direction artistique à partir de 1999. Ses productions ont été programmées régulièrement à la MC93-Bobigny, aux Subsistances à Lyon et au Théâtre de la Bastille à Paris.

Il poursuit une activité de musicien-compositeur-interprète pour la scène, en France et en Allemagne. De 2011 à 2021 il dirige le centre dramatique national de Montreuil. Son nouveau spectacle, *Paléolithique Story* vient d'être créé en octobre 2022.

© Jean Louis Fernandez

10/11
Installation sonore et lumineuse
AMOUR NÉON
Annette Mengel
→ Verrière du Carré
Entrée libre

10/11
Duo Chant & Harpe
CONCERT AU LEVER ET AU COUCHER DU SOLEIL
Rébecca Féron *Création*
Loïc Varanguien de Villepin
→ Espace panoramique 7ème étage - de 10€ à 20€

10/11
Concert - Electro-Pop Arts Numériques
LUCIE ANTUNES & LE COLLECTIF SCALE
→ El Mediator
18€ / réduit 18,20€

11/11
Ciné-Concert - Performance
BUSTER
Mathieu Bauer
→ Le Grenat - de 10€ à 20€

12/11
Concert vocal
ARTEFACTS
La Main Harmonique *Création*
→ Le Carré - de 10€ à 18€

13/11
Performance sonore et chorégraphique
LE CŒUR DU SON
Maguelone Vidal
Cie Intensités *ReCréation*
→ Le Studio - Entrée libre

13/11
Récital piano
JEAN-FRANÇOIS HEISSER
→ Le Grenat - de 10€ à 22€

15/11
Danse - Musique - Performance
VERS LA 3ème VANCE
Thierry Bouchard Cie Inouïe
Grenat
de 10€ à 20€

16/11
Concert spectacle - Multimédia
MULTIBRAIN
Ensemble Flashback *Création*
→ Le Carré - de 10€ à 15€

17/11
Concert de rock fiction poétique
ENTRER DANS LA COULEUR
d'après *Les Furtifs*
Alain Damasio | Yan Péchin
→ El Mediator
18€ / réduit 18,20€

18/11
Performance de piano solo pour un spectateur
CARAVANE
Gwen Rouger
→ Parvis du théâtre et du CAC entrée libre sur réservation exclusivement

18/11
Concert
LE BANQUET DES TEMPS FUTURS
Alex Augé | Franck Garcia
Création
→ Le Grenat - de 10€ à 20€

19/11
Spectacle Multimédia sensoriel et poétique
FORÊT
Franck Vigroux
Cie d'Autres Cordes
→ Le Carré - de 10€ à 18€

20/11
Danse - Musique
ONE SHOT
Ousmane Sy
→ Le Grenat - de 10€ à 22€

ANNÉE

EXPOSITION D'ARTS VISUELS
29 oct. > 11 Déc. 2022

MIRAGES & MIRACLES

Adrien M & Claire B
Centre d'art contemporain
Place du Pont d'En Vestit
Perpignan

CE WEEK-END AU FESTIVAL

Concert de 1ère partie de soirée | 18h15 entrée libre
Piano à quatre mains *Escale en Turquie*
avec **Émilie Benterfa** et **Stéphanie Fontanarosa**

samedi 12 novembre | 19h | Le Grenat
1h15

Concert vocal **ARTEFACTS**

La Main Harmonique

L'ensemble La Main Harmonique, spécialiste du répertoire baroque et Renaissance, aime à tisser des liens avec la musique contemporaine. Mis en scène et dirigé par Michel Schweizer et Frédéric Bétous, *Artefacts* revisite la chanson tout en questionnant notre époque.

de 10€ à 18€

dimanche 13 novembre | 11h-14h30-16h30 | Le studio | 30 min

Performance

LE CŒUR DU SON

Maguelone Vidal
Cie Intensités

Avec la volonté d'ouvrir, de décloisonner, de mettre le participatif au cœur du spectacle vivant, le festival invite Maguelone Vidal à recréer cette performance musicale et chorégraphique basée sur la petite musique du cœur avec des amatrices et des amateurs.

Entrée libre sur réservation

Concert de 1ère partie de soirée | 17h15 entrée libre
Trio Montalba *Écho d'Europe centrale*
avec **Séverine Paris**, **Fanny Kobus**, **Angeline Pondeppeyre**

Dimanche 13 novembre | 18h | le Grenat
1h15

Récital Piano **JEAN-FRANÇOIS HEISSER**

C'est en recevant le très grand pianiste Jean-François Heisser qu'*Aujourd'hui Musiques* renoue avec l'exigeant exercice du récital. Le concertiste habitué de la *Folle Journée* de Nantes traverse les siècles en compagnie des contemporains Helmut Lacheman et Kaija Saariaho et du romantique Franz Schubert.

de 10€ à 22€

L'ARCHIPEL
scène nationale

www.aujourdhuiusiques.com
04 68 62 62 00

Régalez vos papilles avec la restauration légère et locale, tous les soirs de spectacle, au **Comptoir de l'Archipel** !