

L'ARCHIPEL

SCÈNE NATIONALE DE PERPIGNAN

10 > 20
NOV
2022

FESTIVAL AUJOURD'HUI MUSIQUES

CRÉATION SONORE
ET VISUELLE

FAM
NUMERIQUE

DOSSIER DE PRESSE

FESTIVAL AUJOURD'HUI MUSIQUES

CRÉATION SONORE ET VISUELLE

10 > 20 NOVEMBRE 2022

UNE PRODUCTION DE L'ARCHIPEL, SCÈNE NATIONALE DE PERPIGNAN

Au Grenat, au Carré, au Studio, dans la verrière du Carré, dans la verrière d'accueil,
à l'Espace Panoramique, à El Mediator, au Centre d'art contemporain de Perpignan, hors les murs...

RENSEIGNEMENTS | RÉSERVATIONS

Théâtre de l'Archipel, av. du Général Leclerc – Perpignan
04 68 62 62 00 | www.theatredelarchipel.org

- Du mardi au vendredi de 12h à 18h30 et le samedi de 13h à 18h
- De 5 € à 22 € & spectacles en entrée libre

CONTACT PRESSE NATIONALE & SPÉCIALISÉE

Fabrice Laurent +33 (0)6 09 26 46 61 - fabrice.laurent3@wanadoo.fr

CONTACT PRESSE RÉGIONALE

Adeline Montès +33 (0)6 20 90 25 51 - a.montes@theatredelarchipel.org

www.aujourdhuimusiques.com

JACKIE SURJUS-COLLET directrice par intérim de l'Archipel, programmatrice du festival
AUJOURD'HUI MUSIQUES - Théâtre de l'Archipel, Scène Nationale
Avenue Général Leclerc BP 90327 - 66003 Perpignan Cedex

SOMMAIRE

Dossier de presse du 4 novembre 2022

CALENDRIER DES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS	4
ÉDITO	6
LES PREMIÈRES PARTIES	
Les Rendez-vous de la Verrière	7
EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS NUMÉRIQUES	
Mirages & miracles	8
Amour Néon	9
LES SPECTACLES	
Concerts au lever et au coucher du soleil	10
Lucie Antunes Trio	11
Buster	12
Artefacts	14
Le Cœur du son	16
Récital Piano - Jean-François Heisser	18
Vers la résonance	20
Multibrain	22
Entrer dans la couleur	24
Carvane	25
Le Banquet des temps futurs	26
Forêt	28
One Shot	30

JEU
10
NOV

- 7h15 & 19h - **Espace Panoramique**
Duo chant et harpe - Loïc Varanguien de Villepin, chant et Rébecca Féron, harpe
- 7h15 **Concert au lever du soleil**
- 19h **Concert au coucher du soleil**
- Dès 20h - **El Mediator**
Concert élektro-pop & art numérique **Lucie Antunes Trio**
Franck de Villeneuve DJ set

COMMANDE
CREATION

VEN
11
NOV

- 18h15 - **La Verrière d'accueil**
Concert de 1ère partie **Escale en Turquie pour piano à quatre mains**
Émilie Benterfa & Stéphanie Fontanarosa piano
- 19h **Le Grenat**
Ciné concert performé **Buster** adaptation et mise en scène Mathieu Bauer

SAM
12
NOV

- 18h15 - **La Verrière d'accueil**
Concert de 1ère partie **Escale en Turquie pour piano à quatre mains**
Émilie Benterfa & Stéphanie Fontanarosa piano
- 19h **Le Carré**
Concert vocal et scénique **Artefacts** pour 6 chanteurs et un instrumentiste - La Main Harmonique

COPRODUCTION
RESIDENCE CREATION

DIM
13
NOV

- 11h - 14h30 - 16h30 - **Le Studio**
Performances sonores et chorégraphiques **Le Cœur du son**
Maguelone Vidal - Compagnie Intensités
- 17h15 **La Verrière d'accueil**
Concert de 1ère partie **Écho d'Europe centrale - Trio Montalba**
Séverine Paris, clarinette - Fanny Kobus alto et Angeline Pondepeyre piano
- 18h **Le Grenat**
Concert **Récital piano** Jean-François Heisser

RESIDENCE
RECREATION

LUN
14
NOV

- 9h30 - 11h - 14h30 - **Le Studio**
Performances sonores et chorégraphiques **Le Cœur du son**
Maguelone Vidal - Compagnie Intensités
Séances scolaires

RESIDENCE
RECREATION

Exposition **Mirages & miracles** - Adrien M et Claire B
Centre d'art contemporain de Perpignan
Vernissage le vendredi 28 octobre à 18h30
Du samedi 29 octobre au dimanche 11 décembre inclus
Ouverture publique du mardi au dimanche inclus de 11h à 20h
Matinées réservées à l'accueil des groupes constitués

Installation **Amour Néon** - Annette Mengel
Verrière du Carré
Du jeudi 10 au dimanche 20 novembre
Entrée libre – du mardi au dimanche de 12h à 18h30 et les soirs de spectacles

MAR
15
NOV

◦ 19h45 - La Verrière d'accueil

Concert de 1ère partie **Écho d'Europe centrale - Trio Montalba**
Séverine Paris clarinette, Fanny Kottus alto et Angeline Pondepeyre piano

◦ 20h30 - Le Grenat

Danse, musique, performance **Vers la Résonance** Thierry Balasse Cie Inouïe

ANNULÉ

MER
16
NOV

◦ 18h15 - La Verrière d'accueil

Concert de 1ère partie **Une promenade à travers les "bois" - Quatuor Arcatem**
Agnalys Prat-Hager hautbois Cécile Teixidor violon Sabina Ayats-Gelma, alto et Shani Megret violoncelle

◦ 19h - Le Carré

Concert spectacle multimédia **Multibrain**. Compositeurs Bruno Letort, Bérangère Maximin
Alexander Schubert, Alexander Vert. Interprète Philippe Spiesser, percussions **Flashback**

COMMANDES
RESIDENCE CREATION

JEU
17
NOV

◦ 20h30 - El Mediator

Concert de rock-fiction poétique **Entrer dans la couleur** d'après *LES FURTIFS*
Guitares électrique et acoustique Yan Péchin texte et voix Alain Damasio

VEN
18
NOV

Concert en aparté **Caravane** Gwen Rouger

◦ Représentations avec réservation à 12h, 12h30, 13h, 13h30 puis 17h, 17h30, 18h, 18h30 et 19h.
Parvis de l'Archipel

◦ 19h45 - La Verrière d'accueil

Concert de 1ère partie **Une promenade à travers les "bois" - Quatuor Arcatem**
Agnalys Prat-Hager hautbois Cécile Teixidor violon Sabina Ayats-Gelma, alto et Shani Megret violoncelle

◦ 20h30 - Le Grenat

Concert **Le Banquet des temps futurs** Franck Garcia composition, clavier, fx
Alex Augé composition, saxophones, basse électrique, fx,
Stéphanie Fontanarosa piano
Vanessa Hidden chant, Robinson Rouquet batterie, vibraphone, basse électrique

COPRODUCTION
RESIDENCE CREATION

SAM
19
NOV

Concert en aparté **Caravane** Gwen Rouger

◦ Représentations avec réservation à 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h puis 14h30, 15h, 15h30, 16h, 17h,
17h30, 18h et 18 h30.

Parvis du Centre d'art contemporain - Place du pont d'En Vestit - Perpignan

◦ 18h15 - La Verrière d'accueil

Concert de 1ère partie **The Sun is rising - Quatuor Euterpe**
Alexia Turiaf, Anne Gallo Selva violons - Pauline Guénichon alto - Delphine Roustany violoncelle

◦ 19h - Le Carré

Spectacle multimédia sensoriel et poétique **Forêt** de Franck Vigroux Compagnie d'autres cordes

COMMANDE
CREATION

DIM
20
NOV

Concert en aparté **Caravane** - Gwen Rouger

◦ Représentations avec réservation à 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h puis 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
et 17h.

Parvis du Centre d'art contemporain - Place du pont d'En Vestit - Perpignan

◦ 17h15 - La Verrière d'accueil

Concert de 1ère partie **The Sun is rising - Quatuor Euterpe**
Alexia Turiaf, Anne Gallo Selva violons - Pauline Guénichon alto - Delphine Roustany violoncelle

◦ 18h - Le Grenat

Danse et musique **One Shot** Chorégraphie Ousmane Sy FAIR-E - CCN de Rennes et de Bretagne

COMMANDE
CREATION

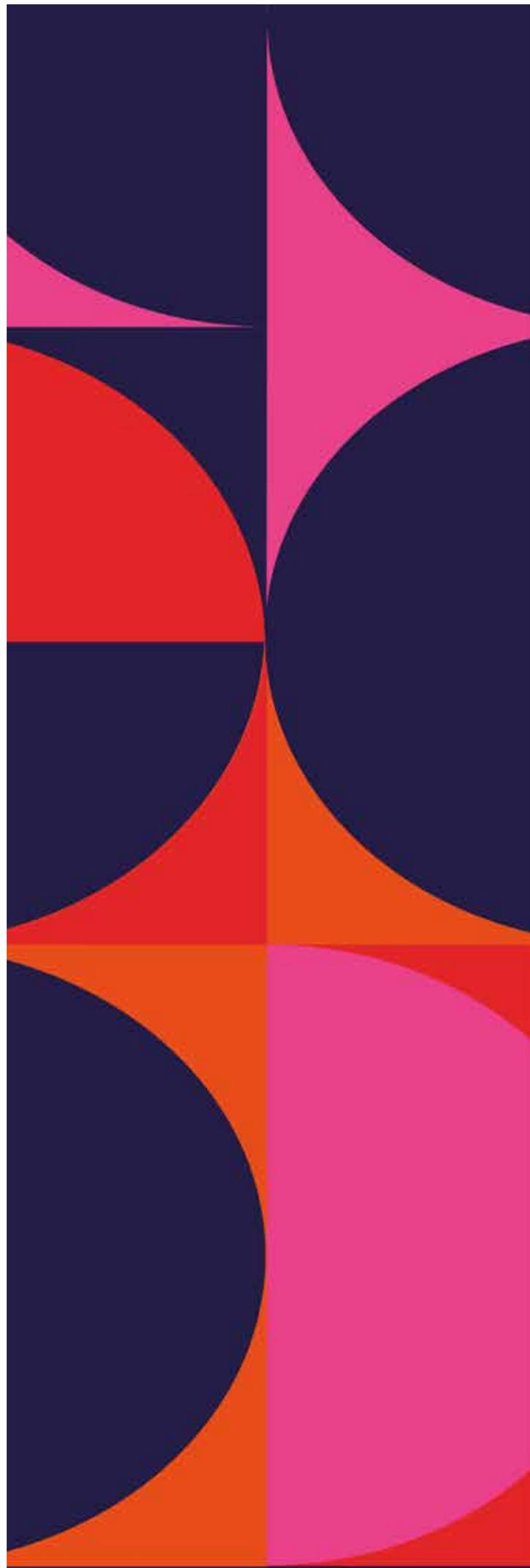
TRENTE ANS QUE LE FESTIVAL EXPLORE LA CRÉATION MUSICALE CONTEMPORAINE !

...et tout autant d'éditions cultivant la curiosité des publics et le soutien aux artistes. Trente ans que la musique est au coeur de toutes les expressions du spectacle vivant et que les sons les plus inouïs côtoient les grandes oeuvres du répertoire. Une formidable aventure artistique née au sein du Conservatoire de Musique de Perpignan avec la complicité du compositeur, chef d'orchestre, pédagogue, Daniel Tosi.

Le présent nous dit que l'avenir ne ressemblera pas au passé, que nous devons repenser notre démarche, se défaire des habitudes et des pratiques. Les crises sociétales, environnementales et sanitaires ont bouleversé notre rapport à l'autre et nos comportements. Cette édition se veut ouverte, participative et nomade, totalement orientée vers la créativité des artistes et la rencontre avec les publics. Avec neuf pièces en création, cinq commandes du festival, des résidences tout au long de la saison, des installations, des spectacles inédits et une grande exposition d'arts numériques vivants qui lance officiellement, au coeur d'Aujourd'hui Musiques, un nouveau satellite, le FAM Numérique.

Que vous soyez curieux ou passionné, amateur éclairé ou professionnel déclaré, adepte du son acoustique ou féru d'arts numériques, si le plaisir de la découverte guide vos envies, Aujourd'hui Musiques vous invite à prendre la mesure de cette démesure qui interroge la société et réveille les sens.

Jackie Surjus Collet
Directrice par intérim & programmatrice du festival

CONCERTS EN AVANT SPECTACLE

SEPT RENDEZ-VOUS EN AVANT SPECTACLE

Verrière d'accueil de l'Archipel - entrée libre

D'une durée de 30 minutes, ils mettent à l'honneur **les compositeurs à la pointe de la création et en regard les œuvres incontournables du XXème siècle**. Ces concerts sont des temps de partage et de convivialité dans la verrière d'accueil du théâtre de l'Archipel. Sur scène, des artistes et des formations explorent le répertoire et la diversité de la création d'aujourd'hui.

Le public découvre des œuvres, dont certaines commandées par le festival, et des partitions rarement jouées ou revisitées par des formations inédites. Un esprit d'exploration et de découverte souffle sur les désormais incontournables mini-concerts du festival en entrée libre.

Savourez la matière sonore dans sa multiplicité, interprétée exclusivement par DES ARTISTES FÉMININES !

Vendredi 11 novembre & samedi 12 novembre à 18h15

Escale en Turquie pour piano à quatre mains

Piano à quatre mains

Émilie Benterfa - Stéphanie Fontanarosa

Programme

Fazil Say (1970-) *kumru* (2001 - 3') - *Matin d'hiver à Istanbul* (2012 - 11') - *Night* (2017 - 12')

Dimanche 13 novembre à 17h15 & ~~mardi 15 novembre à 19h45 ANNULÉ~~

Écho d'Europe centrale

Trio Montalba - Trio clarinette, alto, piano

Séverine Paris clarinette - Fanny Kobus alto - Angeline Pondepeyre piano

Programme

Ernest Bloch (1880-1959) *Rhapsodie de la Suite hébraïque* pour alto et piano (1950 - 7')

Prière de la Vie juive transposée pour clarinette et piano (1924 - 4')

Max Bruch (1838-1920) *8 pièces op.83* pour clarinette, alto et piano (1910 - 19')

Mercredi 16 novembre à 18h15 & vendredi 18 novembre à 19h45

Une promenade à travers "bois"

Quatuor Arcatem - Quatuor hautbois, violon, alto, violoncelle

Agnalys Prat-Hager hautbois - Cécile Texidor violon - Sabina Ayats-Gelma alto

Shani Megret violoncelle

Programme

Erno Dohnanyi (1877-1960) *Extrait de la Sérénade en do majeur op.70* pour trio à cordes (1904 - 10')

Benjamin Britten (1913-1976) *Fantaisie op.2* pour hautbois violon alto violoncelle (1932 - 13'30)

Malcom Arnold (1921-2006) *Quatuor pour hautbois op.61* (1965 - 11'30)

Samedi 19 novembre à 18h15 & dimanche 20 novembre à 17h15

The sun is rising

Quatuor Euterpe - Musique de chambre

Alexia Turiaf, Anne Gallo Selva violons - Pauline Guénichon alto - Delphine Roustany violoncelle

Programme

Franck Garcia (1970 -) *The sun is rising* pour le quatuor à cordes et électronique.

Mini poème symphonique en 3 mouvements (2022 - 25')

Christina Rutherford Macpherson (1864-1936) *Waltzing Matilda* (1895 - 3'30)

arrangement de Stéphane Koncz pour quatuor à cordes

COMMANDE
CREATION

Du sam. 29 octobre au dim. 11 décembre inclus
CAC - Centre d'art contemporain de la ville de Perpignan
Tarif 5 € - entrée libre pour les moins de 25 ans

EXPOSITION ARTS VISUELS

MIRAGES & MIRACLES

Adrien M & Claire B

Conception et direction artistique
Claire Bardainne et **Adrien Mondot**

Dessin **Claire Bardainne**

Conception informatique **Adrien Mondot**

Développement informatique **Rémi Engel**

Composition et conception sonore **Olivier Mellano**

Mellano

Danse **Bérengère Fournier, Samuel Faccioli,**

Akiko Kajihara

Régie d'exposition **Jean-Marc Lanoë**

Montage **Mélina Faka, Yannick Moréteau**

Menuiserie **DeFacto / Julien Quartier, Charles**

Robin – Atelier Gautier

Serrurerie acier **Mathieu Laville, Rémy Mangevaud,**

Elvis Dagier

Serrurerie aluminium **Teviloj / Ludovic Laffay**

Electronique Leds **Sébastien Albert alias Dudley Smith**

Lithographie **URDLA, centre international estampe & livre**

Sérigraphie **Olivier Bral**

Impression **Artprint**

Verre soufflé **Nicolas Sartor**

Administration **Marek Vuiton** assisté de **Mathis Guyetand**

Direction technique **Raphaël Guénot**

Production et diffusion **Joanna Rieussec**

Production **Margaux Fritsch, Juli Allard-**

Schaefer, Delphine Teypez

Médiation **Johanna Guerreiro**

Photos

© **Romain Etienne - item** et © **Adrien M & Claire B**

Dessins augmentés, illusion holographique, réalité virtuelle, Mirages & miracles invite à explorer la limite entre le réel et la fiction, l'animé et l'inanimé. L'exposition propose une série d'installations mêlant arts plastiques, graphiques et numériques sur une création musicale de Olivier Mellano à travers laquelle la magie des technologies se met au service d'une poésie artistique ...

La compagnie **Adrien M & Claire B** travaille dans le champ des arts numériques et des arts vivants, au croisement de la danse et du cirque. Elle crée des formes allant du spectacle aux expositions associant imaginaire, réel et virtuel. Elle met l'humain et le corps au centre des enjeux technologiques et artistiques, et poursuit la recherche d'un numérique vivant : mobile, organique, éphémère, sensible.

Mirages & miracles est une exposition immersive qui donne à vivre un ensemble de scénarii inouïs, ludiques, à la frontière entre le réel et le virtuel, l'animé et l'inanimé, l'authentique illusion et le faux miracle. Autant de petits spectacles qui, par le trouble de la poésie, la force de l'informatique et la fiction magique, cherche à interroger les contours de ce qui compose le vivant. La série Le silence des pierres est un hommage à la vie qui se niche au creux des choses apparemment inertes, immobiles et inorganiques. Les casques de réalité virtuelle sont eux des dispositifs

technologiques qui peuvent être pris comme des machines à fantômes : il y a quelqu'un qui nous regarde, danse, nous parle, qui apparaît et disparaît, bouge et se fige... Le compositeur olivier Mellano a mis en musique.

En 2004, **Adrien Mondot** est révélé aux Jeunes Talents du Cirque (JTC), il y est récompensé pour son projet Convergence 1.0 qui mêle jonglage et informatique. Il questionne la place des algorithmes dans le processus créatif et nous prouve que les mathématiques et la physique peuvent être poétiques.

Claire Bardainne est une artiste visuelle française, issue du design graphique (École Estienne, Paris) et de la scénographie (ENSAD-Paris). Sa recherche se concentre sur le croisement entre image et espace, dans un va-et-vient entre imaginaire et réel.

<https://www.am-cb.net/projets/mirages-miracles>

Du 10 novembre au 20 novembre

Vitrine du Carré

Entrée libre

INSTALLATION SONORE ET LUMINEUSE

AMOUR NÉON

ANNETTE MENGEL

Annette Mengel (1961) compositrice et interprète piano *Amour Néon* (2019)

Jonathan Zwaenepoel réalisateur informatique musicale

Annette Mengel, propose avec *Amour Néon* une installation sonore et visuelle. Elle crée une atmosphère où l'imaginaire amoureux semble comme parasité par des éléments issus d'un univers technique. L'idéalisation à outrance de l'objet de l'amour, l'amour charnel et l'invasion des technologies digitales dans nos choix amoureux forment un triptyque.

Amour Néon se présente sous forme de triptyque. Trois casques – chacun d'eux relié à un signe ou à un groupe de signes néon – diffusent trois bandes-son différentes. Elles ont en commun la citation du Lied « Er, der Herrlichste von allen », extrait du cycle *L'amour et la vie d'une femme* de Robert Schumann. Symbolisant l'idéalisation à outrance de l'objet de l'amour, le Lied est d'abord accompagné, puis de plus en plus perturbé par des bruits parasites. On l'entend en intégralité dans le casque relié à la lettre **i**. Avec **@ u** l'allusion à l'invasion des technologies digitales dans nos choix amoureux devient évidence, tandis que la bande-son associée à **? ♥** évoque l'amour charnel.

Employées avec parcimonie, les transformations électroniques cèdent progressivement la place à l'intrusion et à la force d'évocation de sons bruts. L'objet sonore – dynamo de vélo – par exemple, fonctionne comme un clin d'œil qui souligne le lien entre mondes sonores et mondes lumineux, enjeux de cette installation où la partition lumineuse est composée avec autant de soin que la musique. Les flashes lumineux qui animent les signes néon suggèrent l'instabilité permanente des relations amoureuses dans la modernité digitale telle que l'a théorisée la sociologue Eva Illouz*.

*Eva Illouz : *Pourquoi l'amour fait mal* – L'expérience amoureuse dans la modernité, traduit de l'anglais, Seuil 2012.

Annette Mengel, compositrice franco-allemande, vit et travaille à Sète. Formée à la Musikhoschule de Hanovre, au CNSM de Paris et à la Sorbonne, elle est lauréate en 2002 du programme *Villa Médicis hors-les-murs* et séjourne plusieurs mois à Istanbul. Ses œuvres, objet de commandes d'institutions françaises et allemandes ont été jouées dans de nombreux festivals de musique contemporaine (*Musica* à Strasbourg, *Voix nouvelles* à Royaumont, *Les Musiques* à Marseille, *Manca* à Nice, *Île de Découverts* en région parisienne, *Musique/Action* à Vandœuvre-lès-Nancy, *Festival d'Île de France*, *Festival Internacional de Música Contemporanea* à Alicante, *Impuls Festival Sachsen-Anhalt*...) et interprétées par des ensembles spécialisés comme *l'Instant Donné*, *l'Itinéraire*, *Court-Circuit*, *Neue Vocalsolisten Stuttgart*, *Musicatzeize*, *Duo Denisov*, *Phorminx*, *Zafraan*, *Sillages*, *Aleph*, *Duo Quatuor Habanera*...

Ces travaux récents explorent la fécondité des « écarts » (concept de François Jullien) entre différentes disciplines artistiques, entre genres et langages musicaux distincts.

Cette installation a été élaborée pendant une résidence au GRAME de Lyon.

***Amour néon* a reçu l'aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du ministère de la Culture.**

<https://www.gramme.fr/productions/annette-mengel-amour-neon>

Jeudi 10 novembre - 7h15 et 19h

Espace panoramique

Tarifs de 10€ à 20€

DUO CHANT & HARPE

CONCERTS AU LEVER & AU COUCHER DU SOLEIL

RÉBECCA FÉRON - LOÏC VARANGUIEN DE VILLEPIN

COMMANDE
CREATION

Rébecca Féron composition, harpe électroacoustique

Loïc Varanguien de Villepin composition, contre-tenor

Rébecca Féron Œuvre pour harpe et voix

Ce concert au septième ciel, entre chien et loup est devenu un des moments forts du festival. De ces moments qui nous amènent vers un ailleurs. Pour emplir de musique cet espace suspendu à 24 mètres de hauteur et entourée de baies vitrées, il fallait deux somnambules, deux acrobates, deux artistes singuliers qui aiment chemins de traverses et escapades sonores. Rébecca Féron et Loïc Varanguien de Villepin mettent en son, en voix, le lever et le coucher du soleil.

Rébecca Féron est une musicienne éclectique, harpiste et chef d'orchestre, travaillant dans la création, l'improvisation, la composition et l'arrangement. L'intérêt de son instrument réside dans le fait qu'on peut le faire sonner comme un instrument acoustique « classique », mais aussi l'emmener sur les chemins de l'électronique. Et ce propos nourrit complètement le projet, dont les axes sont le travail autour de l'organique, mais aussi du chimique et de l'électrique, avec des connexions, des courts circuits, des strates et des dédales du monde et de la pensée.

Loïc Varanguien de Villepin a une formation de chanteur lyrique. C'est avec Claudia Triozzi rencontrée en 2011, qu'il ré-envisage sa pratique du chant, pour devenir plus expérimentale et performative. Avec une

aisance presque insouciance, Loïc joue de sa tessiture exceptionnelle. Aussi à l'aise à tutoyer les anges de sa voix de haute-contre en explorant le répertoire baroque que de faire incroyablement vibrer une chanson des Cures, la voix souple et précise, toute en intériorité, charrie émotions et sentiments.

Leur objectif sera de créer un environnement, un espace, infini parfois, vertigineux peut-être, mais qui pourra également investir l'intériorité d'un être, d'une pensée ou d'une réflexion. Travail du giga au nano, un vaste terrain de recherche, en somme.

Commande d'écriture du festival *Aujourd'hui Musiques*

Jeudi 10 novembre - 21h

El Mediator

Tarifs de 16.20€ à 18€

CONCERT ÉLECTRO-POP & ARTS NUMÉRIQUES

LUCIE ANTUNES TRIO

Lucie Antunes composition, percussions, vibraphone, batterie, marimba

Flora Duverger synthétiseurs, basse, modulaires, percussions

Franck Berthoux traitement du son en temps réel, machines, basse, modulaires

+ DJ SET
FRANCK DE VILLENEUVE

Ayant déjà signé plusieurs créations scéniques et musicales hors normes, la batteuse et percussionniste Lucie Antunes présente son nouveau projet, qui mêle un instrumentarium insolite, des métaux résonnants et des voix pour donner forme à un inclassable concert-spectacle dont la sophistication n'a d'égale que la force d'attraction.

Embarquez pour une traversée sensorielle à la découverte de nouvelles matières sonores, grâce au mélange de sons acoustiques, d'objets de récupération et de sons électroniques. Inspirées de la musique répétitive de Steve Reich, les lignes musicales s'enlacent en subtils méandres répétitifs. Dans un concert pour sept instrumentistes, Lucie Antunes défend une musique dansante interprétée par des humains. Un univers musical qui joue avec la fine frontière entre musique vivante et musique électronique.

Après cinq années de CNSM, cette jeune percussionniste devient aussi batteuse et créatrice de pièces électroacoustiques. Curieuse d'expériences qui éclatent les codes de la musique.

En 2013 **Lucie Antunes** verse dans la pop-musique et se trouve propulsée sur le devant de la scène aux côtés de Moodoïd puis enchainera les projets des autres à la batterie : Aquaserge, Yuksek, Susheela Raman... Cette implication dans la musique des autres fait naître son désir de se consacrer à sa propre musique. À partir de

2015, elle crée des pièces électro-acoustiques pour illustrer les spectacles qu'elle met en scène : *Bascules* en 2018, *Moi, comme une autre* en 2016, *Mémoires de femmes* en 2014. Lucie multiplie depuis, comme une nécessité, les collaborations avec chorégraphes, performeurs et musiciens. De ces échappées belles naîtra SERGÉI, une musique qui ne se veut pas plus savante, ni plus érudite ; juste une musique dont l'horizon ne cesse de s'élargir avec le dancefloor comme ligne de mire et la volonté clairement exprimée de se raconter sur un disque. La musique de Lucie ne se ferme à personne. Derrière chacun des titres qui composent son album se cache une histoire, quelque chose qui a été ressenti et vécu en silence et qui vient exploser sans fard. Elle est là, puissante et sensible, personnelle et intense. Elle nous prend, nous soulève, nous transporte.

<https://www.institutfrancais.com/fr/portrait/lucie-antunes>

Vendredi 11 novembre - 19h

Le Grenat

Tarifs de 10€ à 20€

CINÉ-CONCERT PERFORMÉ

BUSTER

MATHIEU BAUER

Mathieu Bauer adaptation, mise en scène
d'après le film *La Croisière du Navigator* de **Donald Crisp** et **Buster Keaton**
et d'autres matériaux textuels et sonores

Sylvain Cartigny composition, collaboration artistique

Thomas Pondevie dramaturgie

Stéphane Goudet texte

avec

Mathieu Bauer percussions, trompette

Sylvain Cartigny guitare, claviers

Stéphane Goudet conférencier

Arthur Sidoroff circassien

Lawrence Williams saxophone, chant

Programme

Sylvain Cartigny (1970 -) Musique de scène "Buster" (2019)

Ringo Starr (1940 -) Octopussy (1969)

Jacques Revaux (1940 -) My way (1967)

Un ciné-concert-performance où s'entremêlent partitions jouées, parole et acrobatie. 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.

Ni ciné-concert classique, ni conférence didactique, ce rendez-vous ouvre des fenêtres inattendues sur l'œuvre d'un cinéaste aussi populaire que génial, en nous transportant au-delà du grand écran. 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 et directeur du Méliès voisin. 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. Mathieu Bauer officie aux percussions et à la trompette, Sylvain Cartigny à la guitare et aux claviers, et Lawrence Williams au saxophone et au chant. Le fildefériste Arthur Sidoroff, lui, arpente l'espace entre l'écran et la salle, en ombre du cascadeur défiant la gravité. L'écran et la scène fusionnent : on contemple la musique, on entend le film. On comprend ainsi pourquoi les films du maître du muet gardent leur fraîcheur presque cent ans plus tard. Ils racontent l'histoire éternelle de l'humain, être vulnérable qui s'efforce de s'adapter à son environnement pour trouver sa place dans le monde.

Entre musique, cinéma et cirque, un spectacle de haut vol, à la hauteur du performeur et du grand inventeur qu'était Keaton.

Mathieu Bauer

Metteur en scène, musicien et comédien.

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, 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 Nouveau théâtre de Montreuil, CDN.

Sylvain Cartigny

Sylvain Cartigny est cofondateur de la Compagnie Sentimental Bourreau avec Mathieu Bauer. Il participe à tous les spectacles de la compagnie. Par ailleurs, Sylvain Cartigny exerce au théâtre son talent de musicien auprès de Robert Cantarella, Christophe Huysmans, Michel Deutsch, André Wilms et Wanda Golonka. Il a par ailleurs travaillé comme comédien sous la direction de Philippe Faucon. Au cinéma, il a collaboré avec Charles Castella, Stéphane Giusti, Charles Berling, Stéphane Gatti. Il fait également partie des groupes de rock France Cartigny, Jo Dahan et Even if. En 2011, Sylvain Cartigny adapte les musiques du répertoire punk et rock, thème du spectacle *Please Kill Me* (2011) mis en scène par Mathieu Bauer. Sylvain Cartigny compose la musique de *Une Faille* saisons 1 et 2 (2012-2013), et des spectacles *The Haunting Melody* (2014), *DJ set (sur) écoute* (2016), *Shock Corridor* (2016), *Les Larmes de Barbe-Bleue* (2017) et *Western* (2018).

En 2011, Sylvain Cartigny impulse la création de l'Orchestre de spectacle du Nouveau théâtre de Montreuil. Sous sa direction, une quinzaine de musiciens amateurs et semi-professionnels montreuillois se retrouve régulièrement pour créer et interpréter la musique de spectacles ou projets atypiques.

Samedi 12 novembre -19h

Le Carré

Tarifs de 10€ à 18€

CONCERT VOCAL ET SCÉNIQUE

ARTEFACTS

LA MAIN HARMONIQUE

COPRODUCTION
RESIDENCE
CREATION

Pour 6 chanteurs et un instrumentiste

Michel Schweizer & Frédéric Bétous, mise en scène et direction musicale,

Eric Blossé, scénographie & lumières

Rémi Tarbagayré, son

Sopranos **Nadia Lavoyer & Clémence Olivier** - Alto **Frédéric Bétous** - Ténors **Fabrice Foison & Loïc Paulin**

Basse **Marc Busnel** - archiluth, guitare baroque & colascione **Ulrik Gaston Larsen**

et **Anouk Buscail-Rouziès** comédienne

Programme

Clément Janequin (1485-1558) - *Le Chant des Oiseaux*

Moondog (1916-1999)

(arrgt Alexandros Markeas)

Coffee beans, Oasis, Chant, All is loneliness

Greensleeves (arrgt Thomas Enhco)

Antoine Brumel - *Tous les Regretz*

Douce France (arrgt Bruno Fontaine)

Thomas Enhco - *Nous étouffons !*

John Dowland (1563-1626) - *Flow my tears*

Alexandros Markeas - *Empowerment*

Anne Paceo - *Made in human*

Dominique A (arrgt Alexandros Markeas) - *Se décentrer*

Antony and the Johnsons (arrgt Bruno Fontaine) - *Daylight and the sun*

Nous allons devoir changer quelque chose.

Frédéric Bétous et La Main Harmonique convoquent, dans leur nouveau projet Artefacts, une communauté d'artistes, créateurs et compositeurs d'horizons différents, afin qu'ils interrogent notre humanité dans l'incertitude et les changements du monde contemporain. Les musiques, qu'elles soient anciennes ou contemporaines, polyphoniques ou réduites à leur essence, empreintes du jazz ou des musiques actuelles, deviennent alors des objets aiguisant notre perception.

Le projet musical et scénique **Artefacts** est directement né des nombreuses questions rendues incontournables par la pandémie et la période de crise planétaire qui lui est corrélée. Cette situation nouvelle pousse à l'action afin de ne pas sombrer dans la peur ou le repli sur soi.

Le souhait de la Main Harmonique est qu'**Artefacts** puisse y contribuer, et grâce au pouvoir de la musique, d'imaginer et de faire résonner les sons de ces valeurs nouvelles qui pourraient nous aider à regarder demain avec enthousiasme, confiance et envie. Un enfant d'une douzaine d'année sera sur scène pour porter ces paroles et en être le catalyseur.

La Chanson est le fil rouge. Revisitée sous de multiples formes, depuis la Renaissance avec Clément Janequin, elle est le point de départ pour aller vers d'autres chansons « revisitées », ou écrites par des compositeurs d'aujourd'hui : l'arrangeur Bruno Fontaine, le compositeur et improvisateur Alexandros Markeas, le compositeur et pianiste jazz Thomas Enhco et la compositrice et percussionniste jazz Anne Pacéo. De John Dowland à Moondog, d'Antony & the Johnsons aux chansons traditionnelles anciennes comme *Greensleves* (anonyme).

Un instrumentiste qui joue autant le théorbe que la guitare baroque et le colascione (équivalent de la guitare basse à la Renaissance) ainsi que différentes percussions se joint aux chanteurs qui auront ici un micro et de petits instruments avec lesquels ils devront composer, comme par analogie avec la situation environnementale qui nous contraint à modifier et à questionner notre manière d'être au monde.

Le spectacle est construit autour de trois axes principaux : le passé, vers lequel il nous est impossible

de revenir (et la nostalgie que celui-ci pourrait susciter), une partie centrale où tout bascule, et une fin en forme d'ouverture sur le champ des possibles.

L'ensemble de la Main Harmonique

Renouveler l'interprétation des polyphonies de la Renaissance et du baroque naissant et imaginer des correspondances avec la création artistique aujourd'hui, restaurer et donner à entendre des partitions retrouvées, défricher de nouveaux répertoires, telles sont les grandes orientations artistiques qui guident Frédéric Bétous et l'ensemble La Main Harmonique.

Un ensemble dédié aux polyphonies de la Renaissance tourné vers la création contemporaine...

Plébiscité dès la sortie de son premier disque "Ockeghem & Compère" en 2010, l'ensemble se consacre depuis à l'interprétation de chansons, de motets et de madrigaux de la Renaissance et du premier baroque, autour de compositeurs tels que Josquin des Prés, Luigi Rossi, Carlo Gesualdo, Claudio Monteverdi, Johann Hermann Schein et Heinrich Schütz notamment. Depuis 2014, les compositeurs Alexandros Markeas, Caroline Marçot ou encore Bastien David ont été invités à écrire pour l'ensemble. Un nouveau projet fera appel à Anne Pacéo, Thomas Enhco, Alexandros Markeas et Bruno Fontaine.

La Main Harmonique se partage entre concerts et spectacles scénographiés et mis en lumière et s'affranchit volontiers des partitions pour établir un contact plus direct avec le public.

<https://www.lamainharmonique.fr/artefacts/>

Dimanche 13 novembre - 11h - 14h30 - 16h30

Séances Scolaires : lundi 14 novembre - 9h30 - 11h - 14h30

Studio

Entrée libre sur réservation

PERFORMANCE SONORE ET CHORÉGRAPHIQUE

LE CŒUR DU SON

MAGUELONE VIDAL – COMPAGNIE INTENSITES

**RESIDENCE - STAGE
RECREATION**

Maguelone Vidal, conception de la performance, mise en scène, composition musicale et interprétation

Fabrice Ramalingom, collaboration à la chorégraphie

Ghyslaine Gau ou **Lorenzo Dallai**, assistants chorégraphiques

Emmanuel Duchemin, ingénieur du son

Romain De Lagarde, conception lumière

et

Seize performeurs amateurs.

Compositrice, metteuse en scène, musicienne et performeuse, Maguelone Vidal développe un champ artistique singulier. Elle explore les relations poétiques et sensorielles entre le corps et le son, et crée des dispositifs scéniques et sonores qui invitent le spectateur à une approche synesthésique de la musique. *Le Cœur du son* se construit avec des performeurs, de tous âges et de tous horizons, basée sur la petite musique du cœur .

avec l'aide de la SACEM, dans le cadre de l'accueil en résidence de la compositrice Maguelone Vidal

Reliés à une table de mixage sur laquelle elle intervient, ces bruits bruts donnent lieu à une composition sonore. Chaque performeur a au préalable élaboré, avec le chorégraphe Fabrice Ramalingom, un mouvement qui le singularise, en privilégiant l'aspect archaïque du geste choisi par et pour chacun. Comme une signature qu'il réalise pour accélérer son rythme cardiaque et élargir la palette sonore globale... **Le Cœur du son** donne à entendre le son intérieur des corps – le plus archaïque et le plus symbolique – comme un négatif sonore du bruit du monde.

Dispositif

Dans un espace carré délimité par quatre enceintes, **les quatre performeurs et la compositrice debout au milieu du public** occupent des places fixes. Chaque performeur porte, sur son thorax, un dispositif qui capte les bruits de son cœur. Chaque capteur est relié à l'ordinateur et à la table de mixage de Maguelone Vidal.

Le son capté « à l'intérieur » de chaque performeur se est ensuite diffusé par l'enceinte placée derrière lui.

Déroulé et principe actif

Chaque performeur s'incarne d'abord par le bruit de son cœur qui se développe au repos. Puis son corps immobile apparaît peu à peu dans la lumière. Tous les performeurs sont ainsi présentés les uns après les autres. Maguelone commence ensuite à mixer les différentes pistes, puis dirige les danseur.se.s comme un orchestre : à son signal, chacun.e danse, en boucle, la *phrase de sa vie* préalablement travaillée avec Fabrice ou un des assistants chorégraphiques. Chaque phrase chorégraphique modifie de façon spécifique la matière sonore, l'architecture, la fréquence et le rythme de son cœur, et élargit la palette sonore globale que Maguelone va sculpter et ciseler. Chœur de cœurs mais aussi chœur de corps, Fabrice chorégraphie également des unissons.

Le dispositif sonore global mis au point génère des sons repérables dans l'espace : la musique d'ensemble produite est perçue de façon différente selon l'endroit où l'on se trouve. Il nous permet également de travailler de façon très fine : nous parvenons par exemple à isoler le son du souffle pur de l'éjection du sang dans les artères des bruits percussifs des valves cardiaques.

Les performeurs sont issus à la fois de groupes tout public, d'élèves du département danse du conservatoire régional de Perpignan, de classes des établissements scolaires (lycées- collèges).

L'idée de transgénérationnalité est magnifique

pour le projet au Festival *Aujourd'hui Musiques* : l'idée sera de travailler au maximum avec des groupes transgénérationnels, en tous cas, pour les représentations tout public.

Maguelone Vidal

Son parcours débute par des études de piano classique et des études de médecine qu'elle mène jusqu'à leur terme. Elle se consacre ensuite au saxophone et se passionne pour l'improvisation et la création contemporaine. Elle joue sur la scène française et européenne avec Bruno Chevillon, Pascal Contet, Joëlle Léandre, Didier Petit, Catherine Jauniaux, Christian Zanési, Philippe Foch et bien d'autres. Vivement intéressée par le croisement des champs artistiques, elle écrit alors pour des chorégraphes, des metteurs en scène et multiplie les performances avec des poètes, des comédiens et des plasticiens. Elle compose et met en scène aujourd'hui des spectacles vivants résolument hybrides et polysensoriels, qui s'originent dans la musique et dans le son, joués en France et à l'étranger. Une de ses œuvres récentes, *La Tentation des pieuvres*, pièce pour un cuisinier et quatre musiciens, créée au Centre Dramatique National de Reims et actuellement en tournée, a été présentée à La Philharmonie de Paris, au Nouveau Théâtre de Montreuil, à l'Arsenal de Metz, sur les Scènes Nationales de Perpignan – à l'occasion du Festival *Aujourd'hui Musiques* –, d'Orléans, de Mâcon, du Mans, à La Maison de la Musique de Nanterre, ainsi que dans de nombreux festivals. La transmission fait partie intégrante de sa démarche artistique avec, d'une part, des « créations partagées », comme *Le Cœur du son* présenté début 2020 au Musée Pouchkine à Moscou, dans lesquelles elle œuvre, dans les territoires où ces pièces sont jouées, avec des publics pleinement intégrés dans le processus de création, et, d'autre part, des projets de création spécifiques menés dans différents établissements publics : conservatoires, lycées, collèges, Centres Hospitaliers Universitaires, Ecoles des Beaux-Arts, Centres Chorégraphiques Nationaux.

Intensités a été créée fin 2006, à l'initiative de Maguelone Vidal, pour développer la création musicale contemporaine dans ses relations structurelles avec les autres champs artistiques et générer des spectacles vivants polysensoriels. L'action d'*Intensités* est pensée à la fois comme une mission de création artistique, de fabrication de lien social et de partage des arts vivants comme bien commun.

<https://maguelonevidal.net/>

Dimanche 13 novembre - 18h

Le Grenat

Tarifs de 10€ à 22€

CONCERT

JEAN-FRANÇOIS HEISSER

RÉCITAL PIANO

Programme

Helmut Lachenmann (1935-) *Serynade pour piano* (1998 - 30')

Franz Schubert (1797 - 1828) *Sonate pour piano n°17 en Ré majeur, D850* (1825 - 35')

Kaija Saariaho (1952-) *Prélude* (2017-7')

Jean-François Heisser a fait les beaux moments de La Folle Journée de Nantes et du festival de La Roque d'Anthéron. Pour ce récital, le pianiste fusionne les siècles avec trois compositeurs, les contemporains Helmut Lachenmann, Kaija Saariaho et le très romantique Franz Schubert.

Jean-François Heisser a fait les beaux moments de La Folle Journée de Nantes et du festival de La Roque d'Anthéron. Pour ce récital, le pianiste fusionne les siècles avec trois compositeurs, les contemporains Helmut Lachenmann, Kaija Saariaho et le très romantique Franz Schubert.

Complice du *Quatuor Ysaÿs*, chambriste avec Pierre Amoyal, professeur de Bertrand Chamayou, Kaija Saariaho, Jean-François Heisser n'est pas un habitué des festivals de musique contemporaine. Mais ses qualités d'interprète et sa curiosité en font l'invité d'Aujourd'hui Musiques. Le pianiste fait se rencontrer deux grandes oeuvres du répertoire séparées par deux siècles. Mais leur beauté est intemporelle et le grand romantisme allemand se reflète dans le concret de l'élève de Stockhausen. Entre **la musique concrète instrumentale** d'Helmut Lachenmann et les quatre mouvements de la *sonate n°17 en ré majeur* de Franz Schubert il y a aussi le piano, l'instrument de tous les possibles, ce clavier qui relie John Cage à Glenn Gould et dont Jean-François Heisser parcourt si bien toute la richesse musicale et sonore. Le piano qui a si bien inspiré la compositrice finlandaise Kaija Saariaho avec ce *Prélude*, contrepoint dont s'empare avec intensité le soliste.

La musique d'Helmut Lachenmann, qu'il appelle « Klang Komposition » (la composition du son), vient à la fois d'une épuration esthétique et un rejet profond de toute forme d'ordre pré-codifiée. Il est l'une des plus grandes figures du monde musical contemporain, compositeur et penseur de la musique ayant entraîné dans son sillage bon nombre de suiveurs. Disciple de Luigi Nono dans les années 1960, il développe quelques années plus tard son concept de « musique concrète instrumentale » dans une attitude politique autant que critique vis à vis de la tradition et du matériau. Ainsi choisit-il de composer une musique faite de bruits, mais produite par les instruments classiques. *Serynade*, est à ce jour la grande œuvre d'Helmut Lachenmann pour le piano. En regard, *La sonate pour piano n°17* de Franz Schubert en quatre mouvements. Le ton général de l'œuvre est donné dès les toutes premières mesures, placées sous le signe d'une joie conquérante et d'une irrésistible énergie.

Jean-François Heisser

« Artiste complet », l'expression prend tout son sens avec Jean-François Heisser, pianiste, chef d'orchestre, pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en éveil. Il est l'héritier de Vlado Perlemuter, Henriette Puig-Roget et Maria Curcio. Il a lui-même enseigné le piano de 1991 à 2016 au CNSM de Paris. Parmi ses disciples, on peut citer Bertrand Chamayou et Jean-Frédéric Neuburger avec lesquels il entretient une relation de grande complicité musicale. Son activité est aujourd'hui partagée entre une carrière de soliste, de directeur musical de l'Orchestre de

Chambre Nouvelle-Aquitaine, de chef invité, et aussi de directeur artistique pour différentes structures et programmations de premier plan. Sa discographie compte plus de 40 enregistrements.

Soliste, il joue sous la direction des plus grands chefs tels que Janowski, Krivine, Mehta, Plasson, Roth etc avec, entre autres, le London Symphony Orchestra, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre National de France, Les Siècles... Il se produit beaucoup en récital avec une prédilection pour Beethoven (Sonates, Variations Diabelli etc..), Brahms, Chopin, le répertoire espagnol (Albéniz, Falla, Granados, Mompou) et bien sûr les grands compositeurs français d'hier et aujourd'hui.

Chambriste, Jean-François Heisser a bien évidemment parcouru tout le répertoire avec des partenaires tels que les Quatuors Ysaye, Lindsay et Pražák. Si son enregistrement des sonates de Bartok avec Peter Csaba (*Praga*) demeure aujourd'hui incontournable, il a aussi beaucoup défendu le répertoire à 4 mains et 2 pianos. Il reste un des partenaires les plus demandés tant par des artistes confirmés que par la jeune génération. Vient de paraître sous le label Mirare un enregistrement de *Mantra* de Stockhausen avec Jean-Frédéric Neuburger unanimement salué par la critique.

<http://www.jeanfrancoisheisser.com/biographie.html>

Mardi 15 novembre - 20h30

Le Grenat

Tarifs de 10€ à 20€

ANNULÉ

MUSIQUE, DANSE & PERFORMANCE

VERS LA RÉSONANCE

THIERRY BALASSE – COMPAGNIE INOUÏE

Thierry Balasse composition générale

Thierry Balasse, Eric Lohrer, Cécile Maisonhaute et **Julien Reboux** composition de la musique originale

Thierry Balasse électroacoustique, synthétiseurs, percussions

Anusha Emrith danse, voix parlée

Éric Lohrer guitare, guitare électrique, basse électrique

Cécile Maisonhaute piano, synthétiseur, voix chantée, voix parlée

Julien Reboux électroacoustique

Extraits de *Un bruit de balançoire* de **Christian Bobin**

La résonance, c'est la conscience profonde, existentielle. Prendre du recul pour voir ce qui fait écho en nous, ce qui nous relie au monde. Hartmut Rosa

Vers la résonance est un spectacle expérimental et philosophique, qui met en œuvre un instrumentarium étonnant, des textes de Christian Bobin, le corps d'une danseuse et la voix d'une narratrice. Un voyage étonnant à travers les sons et ce qu'ils provoquent en nous.

Une exploration de l'espace et du temps, par le son, le mouvement et la lumière.

Après le succès de *la Messe pour le Temps présent* et *Cosmos 1969*, c'est à un nouveau voyage que nous convie Thierry Balasse. Un voyage sensoriel inouï, dont on revient en s'étonnant d'être parti si loin. Une exploration de l'espace et du temps, par le son, le mouvement et la lumière. Inspiré par la réflexion du philosophe Hartmut Rosa et par la poésie de Christian Bobin, *Vers la résonance* est un véritable concert-spectacle.

Sur le plateau, quatre musiciens et une danseuse mêlent voix parlée et chantée, musique (électroacoustique, guitares, synthétiseurs, piano, percussions... bols chantants en cristal) et mouvement. Un subtil travail de lumière fait naître une succession d'images oniriques qui prend par moments des allures d'hallucination visuelle.

« Je pense que nos spectacles, nos scènes doivent être porteuses de propositions philosophiques, et que nos outils artistiques que sont la musique, les mots, les sons, les mouvements, les images, la poésie peuvent et doivent participer aux réponses à apporter aux dissonances de notre monde. C'est ce que propose *Vers la résonance*, dans une forme spectaculaire musicale sensible, exigeante et mêlant une recherche sonore pointue et une approche instinctive du rythme ». Thierry Balasse

C'est un retour à l'essentiel, une façon de prendre le contre-pied de notre société empressée ; une rêverie scénique et cosmologique qui fait du bien ...

Salvateur !

Thierry Balasse

Metteur en sons et en scène de spectacles musicaux, compositeur de musique électroacoustique, improvisateur sur synthétiseurs, objets sonores et bagues larsen, réalisateur sonore pour la scène et le disque.

Son lien avec le son commence par l'écoute de Gérard Philippe lui racontant des histoires sur le

magnétophone Révox C36 de son père, mais aussi de quelques larsen et effet d'échos involontaires sur la même machine. Plus tard, il s'initie à la batterie en autodidacte. Après sa formation de technicien son à l'ENSATT, il travaille pour le théâtre en mêlant percussions, synthétiseur et échantillonneur.

De cette expérience avec le théâtre, il gardera son goût prononcé pour les liens possibles entre les mots, le texte et la musique. Il y aura en 1989 une rencontre déterminante avec Christian Zanési, puis quelques années plus tard avec Pierre Henry, dont il a été, ces dernières années, le partenaire pour la conception de ses orchestres de haut-parleurs et souvent l'interprète. Il est aujourd'hui, à la demande du compositeur décédé, dépositaire de l'utilisation (par lui ou d'autres musiciens) de l'orchestre de haut-parleurs de Son Ré selon ses directives et son approche artistique.

Une résidence de 5 ans à La muse en circuit dirigée par David Jisse et une rencontre importante avec Sylvain Kassap, puis avec Eric Groleau vont l'amener à développer plus loin son rapport particulier à la musique électroacoustique : Il cherche à renouer avec la musique concrète (marquée par la matière sonore, l'improvisation et l'acceptation de ne pas tout maîtriser), en jouant avec l'espace par la multidiffusion, en utilisant un instrumentarium toujours instable, et en continuant à utiliser les vieux outils analogiques (synthétiseur Minimoog, chambre d'écho à bande, réverbération à ressort,...) et l'ordinateur, et toujours l'utilisation des mots, de la poésie.

Il est directeur artistique de la compagnie Inouïe, directeur artistique du projet Studio 19 à la Philharmonie de Paris, compositeur en résidence au Dôme Théâtre d'Albertville et fait partie du Grand Ensemble, qui réunit les artistes associé.es à la Scène nationale Les Quinconces - l'Espal du Mans.

<http://www.inouie.co/fr/la-compagnie/thierry-balasse>

Mercredi 16 novembre - 19h

Le Carré

Tarif de 10€ à 15€

CONCERT SPECTACLE MULTIMÉDIA

MULTIBRAIN

ENSEMBLE FLASHBACK

compositeurs **Bruno Letort, Bérangère Maximin,**

Alexander Schubert, Alexander Vert

interprète **Philippe Spiesser percussions**

création visuelle **Thomas Pénanguer**

**COMMANDES
RESIDENCE
CREATION**

Programme

Pièce de **Bérangère Maximin** (1976) - *Brainstorm* - création et commande du festival *Aujourd'hui Musiques*

Pièce de **Alexander Schubert** (1979) - *Laplace Tiger* - création - version 2022

Pièce de **Bruno Letort** (1963) - *Nauti-poupe* - création et commande de l'association Flashback

Pièce de **Alexander Vert** (1976) - *Multibrain* - création et commande d'État

Nouveau spectacle de l'Ensemble Flashback, *Multibrain* implique la participation active du percussionniste **Philippe Spiesser** qui est mis une nouvelle fois à contribution pour l'exécution de trois pièces du spectacle, les oeuvres des compositeurs **Bruno Letort, Alexander Schubert** et **Alexander Vert**. La compositrice électroacoustique **Bérangère Maximin** développera quant à elle, une grande ouverture en collaboration avec l'artiste visuel **Thomas Pénanguer** également auteur de la scénographie de cette création immersive. La compositrice a ici l'opportunité d'incorporer pour la première fois, le matériau visuel à son écriture issue des techniques de la musique concrète et son travail sur la matière numérique.

Le soliste est placé au centre d'un **espace multidimensionnel** dans lequel lui seul semble générer les combinaisons de sons et d'images. Le programme se construit tel des variations en étoile autour du thème de l'humain et de la machine, produisant une architecture musicale et visuelle épurée et très structurée, résultat de la conjonction des écritures fortes, volontaires et contrastées de chaque compositeur.

Multibrain vient enrichir le solide répertoire de l'**Ensemble Flashback** qui depuis ses débuts en 2012, favorise le travail collaboratif autour de projets scéniques mêlant étroitement musique de création, art visuel et recherche sur les nouvelles technologies. Le collectif constitué d'instrumentistes de haut niveau, d'artistes visuels et de réalisateurs en informatique musicale, travaille en immersion et aboutit les spectacles en étroite collaboration avec les compositeurs invités.

Né en 1971, **Philippe Spiesser** a fait ses études musicales au Conservatoire de Musique de Strasbourg. Plus qu'un percussionniste, il est avant tout un musicien, captivant et atypique. Il a su rester en mouvement et en éveil en

multipliant les expériences inédites et les rencontres avec des créateurs de toutes origines. Philippe Spiesser s'enrichit au contact d'autres univers tels que la danse, le théâtre, la vidéo, l'électronique et suscite l'écriture de nouvelles pièces pour percussion (Ph. Hurel, P. Jodlowski, B. Mantovani, J-M Lopez Lopez, M. Lupone, E. Sikora, C. Lauba, D. Kaufmann, B. Letort ...). Concertiste passionné, il se produit dans le monde entier comme soliste et comme chambriste. Il est régulièrement invité dans de nombreux Festivals tels que l'Electronic Music Week à Shanghai, Asbury-Park à New York, Percussion Festival à Pékin, Arte Scienza et RomaEuropa à Rome, Ars Musica à Bruxelles, *Aujourd'hui Musiques* à Perpignan, Percussive Days à Paris (...). Il joue également en soliste avec de grands orchestres et ensembles internationaux.

Pédagogue unanimement apprécié, Philippe Spiesser est professeur principal et responsable de la classe de Percussion à la Haute Ecole de Musique de Genève depuis 2009, et au CRR de Perpignan depuis 1995 (...). Désireux de transmettre sa passion, il donne régulièrement des masterclasses et des conférences dans les universités du monde entier. Depuis quelques années, Philippe Spiesser se consacre également à la recherche musicale et aux nouvelles technologies.

Bérangère Maximin, compositrice

Officiant dans son studio personnel depuis 2008, **Bérangère Maximin** a développé sa propre approche de l'art sonore et de la musique électroacoustique, composant des pièces denses et immersives à l'impact immédiat. En cinq albums qui ont suscité un intérêt international, elle a révélé un goût pour le mélange de sons hétérogènes avec un sens du détail, une écriture sonore nuancée et dynamique avec le matériau numérique. La musique de Bérangère Maximin engage l'auditeur à considérer les espaces et les textures, l'ambivalence des sons fixés sur support et leurs totales indépendances de leurs sources étant au centre de son travail.

Les œuvres de la compositrice sont sorties sur les labels Tzadik (USA), Sub Rosa (BE) et Crammed Discs (BE). Elle répond également à l'invitation du producteur Craig Leon et contribue à la réactivation de son label Atlas Realisations (GB) avec un cinquième opus électroacoustique intitulé *Frozen Refrains* sorti en vinyle en juin 2017.

Son dernier album intitulé *Land of Waves* est sorti en double vinyle en juin 2020 sur le label berlinois Karlrecords. Il a obtenu une nomination au Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2021 de la Maison de la Musique Contemporaine avec l'œuvre *Off The Page*.

Depuis 2010, elle a également obtenu des commandes et des temps de résidence à l'**Ina-GRM**, au studio éOle de Toulouse, au Labo Flashback de Perpignan, à **EMS** de Stockholm, à La Muse En Circuit, Grim-Montévidéo, l'Institut **IMEB** (France) et a été lauréate du programme 'Villa Médicis Hors Les Murs' à New York (**Cultures France**, 2011).

Bérangère Maximin se produit en solo dans des lieux tels que la Hayward Gallery de Londres, Roulette à New York, le festival FIMAV de Victoriaville au Québec, le festival Présences Electronique, la crypte de la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris et le Palais de Tokyo, les Musées d'Art Contemporain de Bordeaux et Strasbourg en France, le Teatro Della Pergola de Florence...

Bruno Letort est un compositeur français.

Son catalogue recèle des musiques plus « écrites » : pour orchestre (*Pièces pour les pays baltes*, 1992 ; puis *Le Continent obscur*, commande de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, 1998-99, hommage au cycle des Cités obscures), pour quatuor à cordes (*Escapes* en 1992, la musique du spectacle *L'Affaire Desombres* en 2001) et même un premier « opéra interactif », François Villon l'opéra, en 1994. La démarche de Bruno Letort a toujours visé à la pluridisciplinarité. En témoigne le nombre d'œuvres qu'il a composées pour le théâtre, le cinéma, la danse, la vidéo, la scénographie. Très lié à Benoît Peeters et François Schuiten, il a réalisé avec ces derniers *L'Affaire Désombres*, spectacle multimédia, créé dans le cadre du Festival 38e Rugissants à Grenoble en 1999.

En 2000 il fonde pour Radio France le label Signature.

Sa collaboration avec François Schuiten l'emmène au Japon en 2005, où il signe la musique du pavillon de Belgique lors de l'exposition universelle d'Aichi, puis à Bruxelles pour l'exposition consacré au Transsibérien lors du festival Europalia en 2006. En 2008, il compose la musique pour le film de Benoît Peeters retraçant les 35 ans du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.

Parallèlement à son activité de compositeur, il est producteur sur France Musique, chaîne sur laquelle il a créé en 1995 *Tapage nocturne*, une émission consacrée aux musiques inventives (électroacoustique, ars-acustica, musique minimaliste, rock expérimental...). En 2012, il travaille avec François Schuiten sur *La Douce*, notamment sur le programme de réalité augmentée développé par Dassault Systèmes. En 2013, il devient directeur artistique du festival *Ars Musica* et compose la musique pour le *Trainworld* (musée du train à Bruxelles) sur une scénographie de François Schuiten.

Né en 1976 à Londres, **Alexander Vert** étudie la composition auprès de Philippe Leroux et Denis Dufour. Compositeur

depuis plus de 20 ans, il est également directeur de l'Ensemble Flashback, dédié aux musiques d'aujourd'hui et aux nouvelles technologies qu'il a créé en 2012. Son langage musical se nourrit aussi bien des musiques traditionnelles qu'il a écoutées et enregistrées lors de ses nombreux voyages (Inde, Australie, Japon, Amérique du Sud...) que de la culture pop dont il est issu et de la musique contemporaine occidentale. Son répertoire d'œuvres est riche de plus de 60 créations originales à ce jour, et contient des pièces mixtes, des pièces électroacoustiques et instrumentales ainsi que des pièces multimédias. Entre 2000 et 2017, il a effectué des résidences nationales et internationales, notamment au GRM – Groupe de Recherches Musicales (FR), à la Royal Academy of Music de Londres (UK), à la HEM de Genève (CH), à l'Ircam – Centre Pompidou (FR), au ZKM de Karlsruhe (DE), au Centre de Recherche Musicale de Rome (IT), au Conservatoire Supérieur de Saragosse (ES), à « L'Boulevard Casablanca » (MA), au festival *Aujourd'hui Musiques* de l'Archipel, scène nationale de Perpignan (FR). Il est co-responsable du projet de recherche *GeKiPe* (Geste, Kinect et Percussion) de l'Ensemble Flashback, mené en partenariat avec la Haute École de Musique de Genève (CH) et l'IRCAM (FR). À ce titre, il compose pour le dispositif *GeKiPe* et développe des actions culturelles autour de la captation gestuelle au sein de conservatoires, écoles et collèges. Depuis 2015, **Alexander Vert** est également enseignant en création sonore et musiques d'aujourd'hui au CRR de Perpignan.

Alexander Schubert étudie l'informatique et les sciences cognitives de 2002 à 2006 à l'Université de Leipzig puis la composition multimédia avec Georg Hajdu et Manfred Stahnke à la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg. Il obtient son master en 2010. Sa thèse (en cours) porte sur la composition à partir de capteurs gestuels. En 2016, il est professeur invité de la Folkwang Universität de Essen. Outre ses activités de compositeur et de chercheur, Alexander Schubert contribue à des projets variés en tant qu'interprète, programmateur et organisateur. Entre autres, il est membre fondateur du Decoder Ensemble, a conçu et organisé à Leipzig le festival de musique électronique Ahornfelder et dirige le label de musique contemporaine du même nom. Il enseigne depuis 2011 l'électronique live au conservatoire de Lübeck et y dirige le studio électronique. La caractéristique majeure de son travail est de combiner des genres musicaux différents (hardcore, free jazz, techno) aux concepts classiques contemporains. Il explore tous les croisements entre musique acoustique et musique électronique. La musique sur bande et les partitions écrites pour électronique live participent autant de son univers que le design de programmes informatiques ou l'utilisation intuitive d'instruments destinés à l'improvisation. Ses œuvres récentes laissent une large place aux expériences visuelles et sensorielles, principalement par l'utilisation de la réalité virtuelle comme dans les cas de *A Perfect Circle* et *Unity Switch* (2019).

Alexander Schubert a reçu notamment des commandes de l'Institut international de musique de Darmstadt, de l'Ensemble Resonanz, de l'Ircam et l'ensemble Intégrales.

<http://ensembleflashback.fr/ensemble-flashback/>

Jeudi 17 novembre - 20h30

El Mediator

Tarifs de 16.20€ à 18€

CONCERT DE ROCK-FICTION POÉTIQUE

ENTRER DANS LA COULEUR

D'APRÈS *LES FURTIFS* D'ALAIN DAMASIO

Alain Damasio textes et voix

Yan Péchin guitares

Fethi Tounsi lumières, vidéo

Bertin Meynard son

David Gauchard mise en scène

Anne Doe direction d'acteur

Alexandre Machefel création vidéo

***Entrer dans la couleur* est un concert de rock-fiction porté par un duo hors norme. Issus pour beaucoup du roman *Les Furtifs*, les textes ciselés du concert, politiquement très habiles, traversent comme une lame les enjeux de notre époque. Au fil des morceaux, il tisse la trame de ce renouement au vivant qu'Alain Damasio appelle et que Yan Péchin opère.**

L'écriture de l'auteur majeur de la science-fiction contemporaine, Damasio, privilégie une approche sonore de la langue. Logique donc de redéployer l'univers littéraire des *Furtifs* par la voix, de le porter en musique avec l'aide de l'aventureux guitariste Yan Péchin. Une création poétique et éthique.

À la guitare électrique et acoustique : **Yan Péchin**, musicien-clé d'Alain Bashung, qui a accompagné aussi bien Rachid Taha que Tricky, Miossec ou Higelin... Peintre en textures sonores, Yan est l'un des tout derniers Guitar Hero de l'Hexagone. Un monstre capable de sortir de son manche une balade folk, un drone sourd, une nappe acide ou un riff punk, un refrain lumineux puis une mélodie rock, en s'offrant toujours des salves d'improvisation comme si pour lui, les seules notes qui comptent n'étaient pas encore écrites, mais inscrites dans ses nerfs comme un cri qui crépite et qu'il va libérer. Pour lui, la seule partition, c'est le texte.

Au texte et à la voix : **Alain Damasio**, l'auteur culte de la science-fiction française, qui en seulement deux romans – *La Horde du Contrevent* et *Les Furtifs* – a conquis le public et la critique. Figure engagée, il met en musique son écriture physique et « poétique », faite d'assonances et d'échos rythmiques, et fait bruisser dans ses textes son goût de la furtivité face à cette société de contrôle qui nous trace tout en nous sécurisant pour mieux nous anesthésier dans nos technococons.

Réunis sur scène, Damasio & Péchin portent le métal des mots et des notes au point d'incandescence, là où la voix devient liquide, et les sons des nappes subtiles de lave qui trouvent leur voie dans nos têtes et nos veines.

Le futur, c'est maintenant. Plus qu'un spectacle, une initiation au monde qui vient.

<https://www.entrerdanslacouleur.com/>

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre
Parvis de l'Archipel &
Parvis du Centre d'art contemporain - Place du pont d'En Vestit
Entrée libre sur inscription

UNE PERFORMANCE DE PIANO SOLO
DANS UNE CARAVANE, POUR UN SPECTATEUR

CARAVANE

GWEN ROUGER

Gwen Rouger conception et performance
Programme
Charlie Sdraulig *Collector* (2015-11')

Version pour enfant (dès 6 ans)
Helmut Lachenmann (1935-) *Guero*

Camping et musique contemporaine sur dans une caravane, la pianiste Gwen Rouger invite à des concerts pour un seul spectateur, adulte ou enfant, à partir de 6 ans.

Un voyage musical en tête-à-tête, au milieu de l'espace public.

La pianiste Gwen Rouger imagine un voyage musical en tête-à-tête, au milieu de l'espace public. La performance – les compositions de l'australien Charlie Sdraulig interprétées au piano – a lieu pour un seul et unique spectateur, dans une petite caravane : maison « loin de la maison », à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, espace de l'intime ouvert sur le monde. L'artiste s'imprègne du ressenti de la personne assise à ses côtés tout comme des sons extérieurs, pour rendre cette expérience d'écoute mutuelle unique.

L'expérience se déroule dans une petite caravane. Comme une réelle invitation à un voyage musical, elle joue à la fois de sa représentation de liberté, d'exploration des grands espaces et de l'intimité très singulière qu'elle provoque. Le spectateur vit l'expérience du concert dans la caravane en compagnie de l'artiste tandis que les passants peuvent entr'apercevoir l'intérieur à l'aide d'une seule ouverture. Ils deviennent alors légèrement voyeurs de la performance, aiguisant l'envie et la curiosité, mais sans jamais rien entendre.

L'intérieur de la caravane est humble. L'espace est restreint. Le spectateur frappe à la porte. La pianiste l'invite à s'asseoir à table et lui lit un texte issu de la partition de la pièce qu'elle va lui jouer ensuite. Ce sont des recommandations du compositeur destinées à la musicienne : "...Viser à écouter aussi activement et aussi délicatement que possible. Il est probable que vous fassiez des « erreurs », mais si votre manière d'être est sensible, réfléchi et critique, il n'est pas possible de percevoir de manière incorrecte...". Ce texte, la pianiste l'a légèrement remanié afin de pouvoir à son tour le diriger vers le spectateur, créant ainsi rapidement une vraie complicité et une responsabilité commune. La lecture du texte fini, l'interprète se dirige

vers le piano et invite le spectateur à s'asseoir à côté d'elle. Elle lui demande de lui tourner les pages. La pianiste joue la pièce *Collector* du compositeur Charlie Sdraulig. Cette pièce pour piano est une chorégraphie des mains découvrant le clavier comme un paysage sonore. La partition n'est pas complètement définie, elle contient des règles de jeux qui obligent l'interprète à s'adapter en permanence à l'acoustique, au piano et à la morphologie de ses mains. La réalisation est à chaque fois différente. Dans cette pièce, le compositeur dévoile l'histoire intime de l'interprète avec son instrument et saisit le geste de l'instrumentiste qui tente, dans sa fragilité, de ne faire qu'un avec le piano. L'auditeur est assis tout près. Un jeu de miroir se crée entre les deux protagonistes. La musique se termine et la pianiste convie son invité à quitter les lieux.

Caravane, dans une grande intimité, évoque l'humilité nécessaire à la notion de découverte. Celle de la pianiste, comme celle du spectateur.

Ce spectacle bénéficie de l'aide du CNM

<https://www.gwenrouger.com/caravan>

Vendredi 18 novembre - 20h30

Le Grenat

Tarif de 10€ à 20€

CONCERT

LE BANQUET DES TEMPS FUTURS

ALEX AUGÉ - FRANCK GARCIA

COMMANDE
RESIDENCE
CREATION

Franck Garcia composition, clavier, fx,

Alex Augé composition, saxophones, basse, électrique, fx,

Stéphanie Fontanarosa piano

Vanessa Hidden chant

Robinson Rouquet batterie, vibraphone, basse électrique

Programme

La composition est libre de tout carcan esthétique, pour maîtriser leurs sources d'inspiration schyzophréniques : creusant le sillon des Giorgio Moroder, Ennio Morricone, John Adams, Hermeto Pascoal, Carla Bley, John Cage, Ryuichi Sakamoto, David Byrne, David Bowie... qui les rapprochent, Alex et Franck les irriguent des sons de leur propre vie. Il en résulte une musique romantique par essence, dans laquelle les pistes sont brouillées pour mieux trouver sa voie singulière.

À la croisée du *Deixis* de Franck Garcia et Stéphanie Fontanarosa et des *Solipsies* d'Alex Augé, créés durant les précédentes éditions du festival, se trouve un territoire secret que seul leur fusion pouvait découvrir. Un territoire où la précision d'écriture et le jaillissement de l'improvisation se bousculent, où la matière sonore façonnée et les modulations imprévues se percutent. Forts de leur parcours singulier, de leur accointance récurrente et de leur envie irrépressible de s'associer, les deux projets mutent pour explorer le lieu unique de leur rencontre, à la croisée de leur chemin.

À l'initiative de Franck et Alex, cette extrapolation de leur projet respectif est née de l'urgence de s'exprimer plus largement, dans une interaction plus partagée, avec un soutien instrumental plus libérateur. Certainement les bouleversements des deux dernières années y sont pour beaucoup. Quelle trajectoire ont-ils réellement suivi dans cette période ?

Certainement leur confrontation nourricière les y a conduit : quel chemin ont-ils parcouru, ensemble et séparément ? Marquer une étape est souvent nécessaire, et elle n'est bien souvent statique qu'en apparence, car « le chemin se construit en marchant ».

La musique, imprévisible, s'autorise tous les parcours, ne se refuse aucun détour, à l'image des protagonistes, qui ont su se renforcer pour l'occasion de talents complémentaires, formant un tout ouvert à tous les possibles. Véritablement mis en scène par les jeux de lumières, dans une implantation scénique originale permettant à la fois de recevoir la musique et d'être immergé dans son élaboration, le spectacle se veut résolument concert où chaque pièce commence par une énigme et finie par une solution. Tous les morceaux ont été composés comme un parcours où chaque croisement transforme le chemin sans le rompre.

Sans même se concerter, alors qu'ils commencent à composer chacun de leur côté, Franck et Alex s'accordent sur des modes d'écriture basés sur les ambiguïtés sonores entre les différents claviers (piano, clavier électronique, vibraphone), entre la voix

et le saxophone, particulièrement le soprano.

Le recours à la batterie leur évite la froideur de la programmation, sans toutefois l'interdire, mais seulement si la musique le réclame. Enfin la basse électrique, possiblement assurée par deux musiciens du groupe, est sollicitée quand les graves se veulent incisifs, tandis qu'ils sont ceux du piano quand ils résonnent, ou ceux du clavier quand ils s'étirent.

Équipe artistique

La grande diversité des routes suivies par les principaux compositeurs est à l'image de la proposition artistique : **Franck Garcia** (commence par des études d'orgues classiques, poursuit par la musique électronique de danse, dérive parfois par le jazz avant de déclencher la vague des cover bands sophistiqués) et **Alex Augé** (féru de Jazz mais étudie le saxophone classique, abrège pour s'abandonner au reggae, revient par le Jazz qu'il délaisse à nouveau pour la manipulation sonore).

Il en est de même pour les artistes associés : **Stéphanie Fontanorosa** (deuxième moitié de *Deixis*, pianiste classique rompue à tous les styles en tant qu'accompagnatrice ou que soliste), **Vanessa Hidden** (chanteuse lyrique passionnée d'improvisation, créatrice du projet inclassable « Cascades »), **Robinson Rouquet** (batteur très demandé pour sa versatilité et sa rigueur, mais aussi percussionniste et bassiste).

Commande d'écriture du festival *Aujourd'hui Musiques* à Franck Garcia et Alex Augé

Samedi 19 novembre - 19h

Le Carré

Tarifs de 10€ à 18€

SPECTACLE MULTIMÉDIA SENSORIEL ET POÉTIQUE

FORÊT

FRANCK VIGROUX - COMPAGNIE D'AUTRES CORDES

Franck Vigroux, direction, conception, musique live

Haruka Miyamoto, danse/performance

Margot Dusé, création costumes,

Kurt d'Haeseleer, création vidéo

Antoine Schmitt, vidéo générative

Perrine Cado, lumière

Michel Simonot et **Philippe Malone**, conseil dramaturgique

Un concert/opéra hypnotique sensoriel et poétique. Musique, danse et vidéo stimulent l'imaginaire au sein d'un espace fantasmagorique, peuplé d'esprits et de créatures insolites. Forêt va électriser le public avec cette odyssée écologique musicale et dansante.

Artiste protéiforme, **Franck Vigroux** évolue dans un univers où se croisent musique contemporaine, théâtre, danse et vidéo. Concepteur de traversées visuelles et sonores, il fond les trames et les strates de sa musique électronique dans des dispositifs immersifs. *Forêt* propose une plongée dans un espace virtuel où les repères s'effacent peu à peu. Le corps de la danseuse japonaise Azusa Takeuchi apparaît en surimpression d'un flux d'images numériques en 3D. La haute technologie est totalement au service de l'imaginaire.

Inspiré de récits d'ethnologues, ce concert ouvre une réflexion sur l'évolution des rapports entre nature et culture. L'artiste protéiforme, lauréat de la Villa Médicis Hors les murs et du Prix Radio France Italia 2011, donne à son opéra sensoriel la dimension d'un *road-movie* poétique et expérimental. Une incursion dans une forêt inquiétante où les craquements mécaniques évoquent les chants d'oiseaux, où le souffle des amplis remplace la brise et nous transporte dans une épopée sensible en forme de quête.

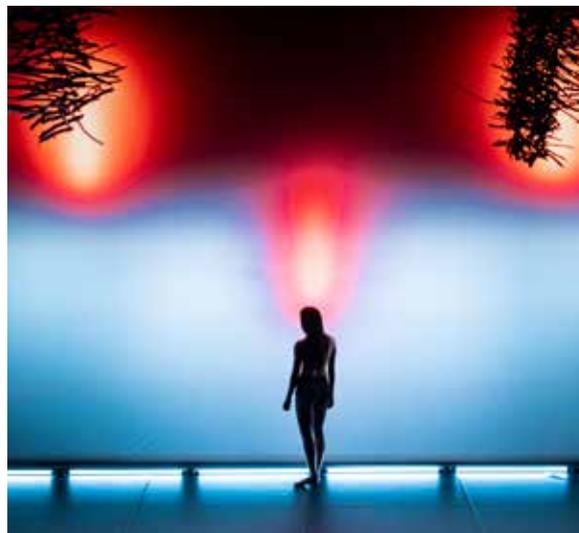
Franck Vigroux

Artiste protéiforme il évolue dans un univers où se croisent musique électronique, théâtre, danse et vidéo. Après un parcours dans les scènes de musiques expérimentales « underground » puis à travers des festivals internationaux, il collabore avec des musiciens tels Elliott Sharp, Mika Vainio, Reinhold Friedl, Kasper Toeplitz, Marc Ducret, Joey Baron, Bruno Chevillon, Zeena Parkins ou encore l'Ensemble Ars Nova. Il s'ouvre au début des années 2000 à la fois à de nouvelles pratiques artistiques et à l'écriture de plateau. Délaissant peu à peu la guitare il se tourne vers les musiques électroniques live et la composition électroacoustique. Il réalise des « albums concepts » entre récit et musique, des films expérimentaux.

En 2009 après un long séjour à New York il rencontre le chanteur Ben Miller, début d'une complicité qui donnera les projets *Transistor* et *Ruines*. C'est à cette période qu'il affine et redéfinit son projet, dans une volonté de mettre en scène sa musique. Dès 2010 il monte ses premières productions avec la compagnie D'Autres Cordes.

Il collabore avec des écrivains, dramaturges, poètes sonores : Laurent Gaudé, Rémi Checchetto, Philippe Malone, Michel Simonot, Kenji Siratori, Avec le metteur en scène Michel Simonot et le comédien Jean-Marc Bourg ils créent *Septembres* de Philippe Malone, avec ce dernier ils montent ensuite *Passeport* d'Antoine Cassar, et met en musique *les Fleurs du mal* de Baudelaire. Il cosigne le spectacle *Raclair* (textes de Walter Benjamin et Heiner Müller) avec le metteur en scène et musicien Alexis Forestier (Les Endimanchés), écrit une pièce pour l'ensemble Ars Nova, *Broken Circles*, à partir d'un texte commandé à Philippe Malone.

Ses concerts prennent de plus en plus la forme performances audiovisuelles d'abord avec Philippe Fontes avec Police au début des années 2010 puis surtout avec les plasticiens de l'image Antoine Schmitt et Kurt d'Haeseler avec lesquels de nombreuses pièces voient le jour *Tempest*, *Radioland*,

Chronostasis, *Centaure*, *H...* Ils collaborent par ailleurs avec Félicie d'Estienne d'Orves sur des projets mêlant lumière en mouvement et musique : *Ruines* et *Sun* une installation audiovisuelle monumentale.

De 2011 à 2014 il est artiste associé avec Scènes Croisées de Lozère et en 2018 il est artiste associé avec le Théâtre de Nîmes.

Avec les créations des spectacles *Aucun Lieu* (2013), *Raclair* (2014), *Ruines* (2016), *Flesh* (2018) il affirme un projet de compagnie qui s'affranchit des disciplines.

Ses concerts et spectacles sont joués dans le monde entier aussi bien dans des lieux dédiés à la musique (contemporaine ou électronique ...), que dans des scènes généralistes, des festivals de théâtre ou de danse ou d'arts numériques. Fondateur du label DAC Records il est également à l'origine avec Michel Simonot du festival Bruits Blancs dédié aux écritures contemporaines. Ses disques sont édités par des labels nationaux (Radio France, Signature, Dac Records) et internationaux (Leaf, Cosmo Rhythmic, Jezgro, Aesthetical...).

Avec l'aide de la SACEM, dans le cadre de l'accueil en résidence du compositeur Franck Vigroux.

<https://www.franckvigroux.com/>

Dimanche 20 novembre - 18h

le Grenat

Tarif de 10€ à 22€

DANSE & MUSIQUE

ONE SHOT

OUSMANE SY

Ousmane Sy, chorégraphie

Avec **Cynthia Casimir, Marina De Remedios, Johanna Faye, Nadia Gabrieli Kalati, Cintia Golitin, Odile Lacides, Audrey Minko, Anaïs Mpanda**

Sam One DJ Disc-Jockey

Xavier Lescat, création lumières

Adrien Kanter, son et arrangements

Laure Maheo, costumes

Huit femmes se partagent la scène, affirmant haut et fort leur singularité créative et leur gestuelle originale nourrie d'influences multiples, sur un mix musical de house et d'afrobeat. Un corps de ballet est réuni autour d'un projet commun, entre figures d'ensemble et solos expressifs, dans le plaisir de la confrontation des styles.

« On n'aura jamais eu autant besoin de danser ! » De ce cri du cœur Ousmane Sy dit « Baba » avait fait le manifeste de *One Shot*.

One Shot est une création 100% féminine. Des « femmes puissantes » se partagent la scène, affirmant haut et fort leur singularité créative et leur gestuelle originale nourries d'influences multiples, sur les musiques live électroniques sous influence africaines. Au « corps de ballet » constitué des danseuses de la compagnie Paradox-Sal, s'ajoutent des guests dont la danseuse flamenco Marina de Remedios, la spécialiste du locking Stéphanie Paruta et Linda Hayford, membre du collectif FAIR-E à la tête du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. Le chorégraphe plaçait sa création sous

le signe du besoin vital, irrépensible et heureux de danser. Baba s'est éteint brusquement en décembre 2020. C'est donc en hommage au chorégraphe talentueux et généreux qu'est donné ce spectacle.

One Shot, une pièce épurée, graphique, qui parle leur langue commune – la house – en sublimant leurs différents accents – certaines danseuses viennent du locking ou du popping, d'autres du flamenco ou du contemporain. Elle porte haut les valeurs de «Baba». Suspendu en l'air depuis maintenant un an, le spectacle ne ressemblera jamais à tous les autres.

Libération

<https://ccnrb.org/show/one-shot/>

MENTIONS OBLIGATOIRES

Trio Montalba p.7 production Association des « Amis de Mare Nostrum Musicae » (AMNM)

Quatuor Euterpe p.7 The sun is rising est une commande du festival Aujourd'hui Musiques au compositeur Franck Garcia

Mirages & miracles p.8 Création 2017 production Adrien M & Claire B – coproduction 2 Pôles cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d'Elbeuf, Scène nationale d'Albi, Les Subsistances, Lyon, Lux, scène nationale de Valence, Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne, Arenberg Creative Mine – Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut Aide Fonds [SCAN], Région Auvergne-Rhône-Alpes Soutien Les Subsistances, Lyon, Villa Médicis, Rome (Italie), URDLA - centre international estampe & livre, Villeurbanne, UrbanLab, Lyon. La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville de Lyon.

Amour Néon p.9 Productions et coproductions GRAME de Lyon, Goethe-Instituts de Lyon et Marseille, GMEM de Marseille, FlashBack (prêt de matériel) Remerciement Annette Mengle remercie la chanteuse lyrique Sophie Boyer pour sa participation gracieuse ainsi que David Codina i Bosch pour son aide précieuse

Buster p.12 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 avec le soutien de la SPEDIDAM.

Artefact p.14 coproduction et résidence de création au Festival Aujourd'hui Musiques de l'Archipel, scène nationale de Perpignan, à la Scène Nationale d'Albi et à la Scène Nationale de Tarbes Pyrénées. Le projet est également soutenu par le Centre National de la Musique (CNM), La SACEM et la Maison de la Musique Contemporaine. La Main Harmonique reçoit le soutien de la Fondation Société Générale C'est vous l'avenir, du ministère de la Culture (DRAC Occitanie),

de la Région Occitanie, du département du Gers et de la Commune de La Romieu, et est régulièrement soutenu par l'ADAMI et la SPEDIDAM. L'Ensemble est membre de la FEVIS et de PROFEDIM.

Le cœur du son p.16 production Intensités résidence Festival Aujourd'hui Musiques de l'Archipel, scène nationale de Perpignan avec l'aide de la SACEM, dans le cadre de l'accueil en résidence de la compositrice Maguelone Vidal avec le soutien du Théâtre de la Cigalière – Sérignan. Intensités reçoit le soutien du ministère de la Culture (DRAC Occitanie) au titre de l'aide à l'ensemble musical conventionné, de la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée au titre du conventionnement et de la Ville de Montpellier. Intensités est membre de Futurs Composés, réseau national de la création musicale.

Vers la résonance p.20 production compagnie Inouïe-Thierry Balasse.- Création aux Quinconces-L'Espal scène nationale du Mans les 8 et 10 janvier 2021 coproduction Les Quinconces-L'Espal scène nationale du Mans, la Maison de la Musique de Nanterre Scène conventionnée d'intérêt national – art et création- pour la musique, le Théâtre Durance scène conventionnée de Château-Arnoux-Saint Auban, Le Bateau Feu-Scène nationale de Dunkerque, la MCB®-Maison de la culture de Bourges-scène nationale, le Théâtre-scène nationale de Mâcon et le POC – Pôle culturel d'Alfortville. La pièce «Tangage» qui ouvre le spectacle a fait l'objet d'une aide à l'écriture d'une oeuvre musicale originale du Ministère de la Culture - Préfet de la Région Pays de la Loire action financée par la Région Ile-de-France soutiens conseil départemental du Val-de-Marne au titre de l'aide à la résidence de création - l'Adami résidence de création des Quinconces-L'Espal scène nationale du Mans, de la Maison de la Musique de Nanterre, de La muse en circuit Centre National de Création Musicale. Soutien et accueil en résidence - Théâtre de Vanves / Scène conventionnée d'intérêt national « Art et création » pour la danse et les écritures contemporaines à travers les arts.

avec le soutien de l'Adami : l'Adami gère et fait progresser les droits des artistes-

interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Multibrain p.22 coproduction Festival Aujourd'hui Musiques de l'Archipel, scène nationale de Perpignan et Ensemble Flashback. Flashback 66 reçoit pour ce projet, le soutien de La DRAC Occitanie, le CNM, la Région Occitanie, le Département des Pyrénées-Orientales, la Ville de Perpignan, la Maison de la Musique Contemporaine, la Spedidam, la SACEM, la Casa Musicale de Perpignan.

Entrer dans la couleur p.24 production du spectacle Ulysse Maison d'Artistes. Spectacle créé grâce au soutien du Rocher de Palmer de Cenon et du Théâtre de l'Aire Libre de Saint-Jacques-de-la-Lande.

Caravane p.25 production et diffusion Collectif L'Émoi Sonneur Caravane bénéficie de l'aide à la Création, Production et Diffusion du Centre national de la Musique.

Forêt p.28 production déléguée Cie d'Autres Cordes coproduction MAC de Créteil, Biennale Nemo Le 104, Théâtre de Nîmes, La Muse en Circuit CNCM/Alfortville, Théâtre de Mende, Césaré CNCM/Reims accueil en résidence Le Cube Hérisson, Espace des Anges de Mende, Théâtre de Nîmes, La Comédie de Reims Centre dramatique national de Reims soutien de l'Adami et de la Spedidam La Cie d'Autres Cordes reçoit les soutiens de la Région et de la DRAC Occitanie au titre du conventionnement.

One Shot p.30 commande et production Théâtre de Suresnes Jean Vilar / festival Suresnes cités danse 2021 production déléguée CCN de Rennes et de Bretagne. Le CCN de Rennes et de Bretagne, dirigé par le collectif FAIR-E, est une association subventionnée par le Ministère de la Culture – Direction régionale des Affaires culturelles / Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. avec le soutien de Cités danse connexions, Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – La Villette 2020. Résidences Théâtre de Suresnes Jean Vilar, La Villette – Paris et CCN de Rennes et de Bretagne. Une création All 4 House.

FESTIVAL AUJOURD'HUI MUSIQUES

Le festival se distingue depuis plusieurs années par :

- une programmation attentive aux différents flux créateurs actuels qui reflète le foisonnement et la diversité des démarches de création
- un réel soutien à la création
- la présence, sur site, des compositeurs participant au travail des interprètes
- une histoire partagée avec les artistes

Le compagnonnage de créateurs sur plusieurs éditions permet de développer une histoire. Une histoire avec le lieu et les équipes, une histoire avec le public qui repère de façon plus aisée les créateurs avec lesquels il tisse des liens. Une histoire au service de la création. Des projets se construisent au fil des éditions à la dimension du lieu et des forces vives internes. Des artistes tels que Roland Auzet, Wilfried Wendling, Franck Vigroux, Pierre Jodlowski, Alexander Vert, les Percussions de Strasbourg, Philippe Spiesser invitent à des spectacles qui ont du sens. Le public a

repéré ces artistes et est au rendez-vous quel que soit le contenu proposé. Une histoire de confiance que la longévité du festival a permis de construire.

- une implication dans le développement de la carrière d'artistes émergents de la région et d'ailleurs avec un soutien à la diffusion de leur travail dans le réseau national et international
- l'ensemble des esthétiques des musiques de création au programme
- des séances scolaires, des ateliers pédagogiques pour les enfants, des répétitions commentées, des rencontres avec les artistes et autres actions culturelles proposées au public
- le développement des partenariats, du travail en réseau, avec d'autres lieux de programmation de musique contemporaine pour faire exister les pièces sur plusieurs dates et dans différents lieux.
- la naissance de projets partant du festival et des rencontres provoquées.

UNE PROGRAMMATION QUI DONNE LA PAROLE À DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS DE COMPOSITEURS
À TRAVERS TOUS LES FORMATS DE CONCERT ET QUI DÉCLOISONNE LES ESTHÉTIQUES
POUR FAIRE D' **AUJOURD'HUI MUSIQUES** LE FESTIVAL DE LA DÉCOUVERTE ET DE L'INNOVATION
MUSICALES AU SENS LARGE.

TRANSMISSIONS, MÉDIATIONS, ACTIONS CULTURELLES

L'ARCHIPEL, LES LIEUX D'ENSEIGNEMENTS, LES CENTRES SOCIAUX ...

Pour aller plus loin dans la découverte des musiques d'aujourd'hui et de ceux qui les font, nous proposons des **rencontres** avec les artistes, des **répétitions publiques** commentées, des **ateliers de pratique**, des **master classes**, des **stages**. Ces différents rendez-vous sont le reflet de notre **engagement** auprès des publics,

de notre **volonté de transmission** entre les artistes et un territoire. Il est important d'amener l'art au plus près de ceux qui en sont éloignés géographiquement, culturellement, en particulier la jeunesse... L'**art facteur d'intégration, de lien social de créativité** est une nécessité de service public.

MIRAGES & MIRACLES ....

Une exposition d'arts visuels qui s'organise au sein du Centre d'art contemporain, **favorise la coopération culturelle**, s'adresse au **plus grand nombre** et participe naturellement à **l'éducation artistique et culturelle**. Un projet partagé avec les structures culturelles du territoire qui permet à chacun de **s'impliquer et d'initier des actions de médiation en**

fonction de son expertise muséale, cinématographique, d'éducation à l'image, ... Les publics concernés par cette médiation seront accueillis du 28 octobre au 11 décembre 2022, à ce jour de nombreux groupes sont attendus : **724 jeunes et adultes - groupes extra-scolaires** et spécifiques - ainsi que **1321 élèves et enseignants** dans le cadre scolaire.

Festival *Aujourd'hui Musiques*

L'Archipel, scène nationale de Perpignan
avenue Général Leclerc – F66000 PERPIGNAN

aujourdhuimusiques.com

