

Prendre son temps... acte 32

À l'initiative de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nord – Pas-de-Calais, Le Bateau Feu / Scène nationale organise une session « Prendre son temps » intitulée « Mettre en scène la musique ».

↘ vendredi 10 avril 2015 | de 10 h 15 à 19 h

↘ samedi 11 avril 2015 | de 9 h 45 à 16 h 30

ouvert à tous | gratuit sur inscription

Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque
place du Général-de-Gaulle
03 28 51 40 40 • www.lebateaufeu.com



Mettre en scène la musique

Depuis toujours, la musique aime à se « mettre en scène » ! Omniprésente sur les plateaux, la musique s'écoute et « se montre » de multiples manières : du spectacle total de l'opéra en passant par toutes les combinaisons possibles du concert, sans oublier les formes hybrides du théâtre musical, de la danse, du cirque et les expérimentations et installations sonores les plus variées... Mais aujourd'hui, à l'heure où la technologie permet de la dématérialiser et de l'écouter où bon nous semble, comment continuer à « mettre en scène » la musique ? Comment rendre vivante la musique quand celle-ci s'invite partout, dans l'espace privé autant que dans l'espace public ?

Posons donc ces questions aux artistes, ceux qui explorent et inventent encore et toujours. Metteur en scène, chorégraphe, compositeur, interprètes, metteur en sons, neuf d'entre eux ont accepté de nous faire part de leurs expériences pour essayer de comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui quand on évoque l'idée de « mettre en scène » la musique.

Lors de deux journées de dialogue ouvert, on vous propose de « prendre le temps » de rencontrer **Thierry Balasse, Dominique Brun, Benjamin Dupé, Christian Gangneron, Isabelle Saint-Yves, Valérie Martino, Arnaud Marzorati, Bruno Soulier** et **Eva Vallejo**.

Ces deux journées sont gratuites et ouvertes à tous. Pour vous inscrire, merci de compléter la fiche incluse dans ce document et l'adresser à billetterie@lebateaufeu.com avant le 6 avril 2015 ou par courrier (voir adresse ci-dessus).

ACCUEIL CAFÉ / PRÉSENTATION DE LA SESSION VENDREDI 10 AVRIL | 10 H 30 - 11 H

CHRISTIAN GANGNERON

VENDREDI 10 AVRIL | 11H - 12 H 30

Le metteur en scène Christian Gangneron cultive son jardin lyrique avec l'amour de l'artisan et la précision de l'orfèvre. Refusant l'esthétisme académique d'une certaine tradition de l'opéra, il aime confronter la nudité d'un plateau avec l'image vidéo et la photographie, sans pour autant en faire un système. Passionné par le croisement des disciplines artistiques, c'est la résolution de l'équation « texte – musique – jeu – espace » qui est à l'œuvre dans toutes ses pièces. En 1983, il fonde l'Arcal (Atelier de recherche et de création pour l'art lyrique) et met en scène des opéras de chambre baroques ou contemporains. Au Festival d'Innsbruck, pendant quatre ans, il fait équipe avec René Jacobs (opéras de Cavalli, Hændel et Mozart). Au Festival d'Avignon, il signe *Le Miracle secret*, création mondiale de Martin Matalon. En 2000, il met en scène *Raphaël, reviens !*, un opéra pour enfants commandé à Bernard Cavanna. Invité par la Fenice à Venise, il met en scène *Anacréon* de Cherubini. La Fondation Gulbekian l'invite en 2004 à Lisbonne pour encadrer un cursus de formation à la mise en scène d'opéra. De nouveau à Venise avec *Pia de' Tolomei* de Donizetti pour La Fenice. Puis suivront toute une série de collaborations avec l'Arcal et l'Opéra de Reims, notamment *Riders to the sea* de Vaughan Williams et le premier opéra de Thierry Pécou d'après la pièce de Laurent Gaudé, *Les Sacrifiées*. Il a mis en scène un opéra de chambre de Matteo Franceschini, *Il Gridario*, à la Biennale de Venise 2010. Il retrouve Franceschini pour une version théâtrale et musicale de *Zazie dans le Métro* d'après Queneau, commande de l'Ondif, créée au Théâtre du Chatelet.

EVA VALLEJO ET BRUNO SOULIER

VENDREDI 10 AVRIL | 14 H 15 - 15 H 45

Eva Vallejo, metteur en scène et comédienne, et Bruno Soulier, compositeur et pianiste, fondent leur compagnie L'Interlude Théâtre/Oratorio en 1994. Leur travail, où musique et théâtre sont intimement imbriqués, propose au spectateur l'exploration d'une dramaturgie sonore dans un théâtre de geste et de mouvement. L'exploration de textes théâtraux hors norme, où les notions de temps, d'espaces et d'actions s'affranchissent de toute règle, est alors rendue possible et légitime : narration fragmentée, histoires décomposées, lieux multipliés, intrigues multiples envahissant le plateau. Cette nouvelle dramaturgie induit alors chez le spectateur une réception mouvante, alerte, et le convoque à une célébration du théâtre où les acteurs sont à la fois sujet et figure. En 2001, pour son premier spectacle en tant que compagnie conventionnée *Oratorio pour un joueur de tango* d'Umberto Constantini affirme une écriture chorale qui ne cessera de se développer. Suivent entre autres *Inventaires* de Philippe Minyana, *Jardinage humain* de Rodrigo Garcia, *La Mastication des morts* de Patrick Kermann, *Dehors peste le chiffre noir* de Kathrin Röggla, etc. Aujourd'hui, L'Interlude T/O continue d'écrire encore plus profondément une démarche poétique alliant langage musical, verbal et pictural.

ISABELLE SAINT-YVES

VENDREDI 10 AVRIL | 15 H 45 - 17 H 15

Isabelle Saint-Yves débute le violoncelle au CNR de Caen, puis au CNSM de Paris dans les classes de Roland Pidoux et d'Alain Meunier où elle obtient ses diplômes en 1998. Elle participe aux master-classes de Mstislav Rostropovitch, Gyorgi Sebok, Siegmund Nissel, du Quatuor Borodine et est membre du Quatuor Chagall de 1994 à 1999. Elle étudie également la viole de gambe avec Christophe Coin et Christine Plubeau. Violiste et violoncelliste, elle travaille et enregistre avec de nombreux ensembles et personnalités. En 2008, elle fonde avec Atsushi Sakai, Thomas de Pierrefeu et Joshua Cheatham, le consort Sitfast, et enregistre l'Art de la fugue de Bach (chez Eloquentia). Sitfast est un ensemble dédié autant à la musique ancienne qu'à la musique contemporaine et aux musiques actuelles (interprétation en 2013 au festival Messian de *Upon Silence* de George Benjamin, en présence du compositeur). Au théâtre, elle est sur scène avec Bruno Sermonne, dans *Le Roi du bois* de Pierre Michon. En tant que membre du Concert d'Astrée, elle participe activement aux actions de médiation menées dans le département du Nord.

ARNAUD MARZORATI

VENDREDI 10 AVRIL | 15 H 45 - 17 H 15

Arnaud Marzorati débute le chant au sein de la Maîtrise de Musique Baroque de Versailles, étudiant la pratique du chœur professionnel auprès d'Olivier Schneebeli et l'art vocal avec des maîtres tels que James Bowman, Martin Isepp ou Sena Jurinac. Il entre ensuite au Conservatoire National Supérieur de Paris, dans la classe de Mireille Alcantara pour y obtenir un premier prix de chant. Il se perfectionne au sein de la troupe de l'Opéra Studio de l'Opéra de Lyon. Grâce à son parcours pédagogique qui l'introduit dans les différents siècles et styles de l'art vocal, il visite un répertoire qui va de la musique baroque à la création contemporaine. Il est, par exemple, Papageno dans *La Flûte enchantée* de Mozart, Figaro dans *Le Barbier de Séville* de Rossini, Marullo dans *Rigoletto* de Verdi ou Sganarelle dans *Le Médecin malgré lui* de Gounod, etc. Il chante le répertoire baroque avec les chefs tels que William Christie, Christophe Rousset, Hervé Niquet ou Vincent Dumestre. Il participe à des créations contemporaines de compositeurs tels qu'Isabelle Aboulker, Alfred Donatoni, Peter Etvös, Pierre Adrien Charpy, Thierry Pécou, etc. Avec l'ensemble « la Clique des Lunaisiens », il cherche à réunir des artistes qui sont en quête d'un même idéal : l'art du mot chanté... Grand amateur du répertoire de la chanson du XIX^e siècle, il effectue des recherches sur les chansonniers Pierre-Jean de Béranger et Gustave Nadaud dont les enregistrements chez Alpha ont été salués par la critique. Un dernier disque intitulé *Révolutions* est paru en septembre 2014 chez Paraty Productions.

DOMINIQUE BRUN

VENDREDI 10 AVRIL | 17 H 30 - 19 H

Dominique Brun danse avec Jean Gaudin, Daniel Larrieu, José Caseneuve, Michèle Ettori, notamment. Au sein du collectif La Salamandre, elle signe de 1981 à 1988 une dizaine de pièces dont *Waka Jawaka*, 3^{ème} prix au Concours international de Bagnolet. Elle est assistante auprès du metteur en scène Klaus Michaël Gruber pour *La Cenerentola* de Rossini et collaboratrice du chorégraphe Christian Bourigault. Après une formation au CNSM de Paris, elle devient notatrice pour la danse. Elle est cofondatrice d'un collectif de danseurs, le Quatuor Albrecht-Knust (1994-2003), avec lequel elle travaille à la création de danses du répertoire historique. Elle s'engage ensuite dans une recherche qui se situe au croisement de son intérêt pour l'histoire de la danse et de la création chorégraphique. En 2004, elle crée *Siléo* à partir d'un texte de Wajdi Mouawad et de danses de l'entre-deux guerres. Elle co-signe un solo dansé par François Chaignaud qui remporte le premier prix au concours « Jeunes Talents » organisé par l'ADAMI. En 2007, elle conçoit et réalise *Le Faune - un film ou la fabrique de l'archive*. Elle co-signe avec Virginie Mirbeau, le solo intitulé *Medea Stimmen*. Elle recrée pour la 62^{ème} édition du festival d'Avignon *L'Après-midi d'un faune* dans le spectacle *Faune(s)* d'Olivier Dubois. Elle fabrique avec Latifa Laâbissi, une version lente de *La danse de la sorcière* de Mary Wigman. Elle chorégraphie pour le film *Coco Chanel & Igor Stravinsky* de Jan Kounen (2010) des extraits du *Sacre du printemps* de Nijinski. Son projet actuel est un diptyque « selon et d'après *Le Sacre du printemps* de Nijinski ». Il se compose de *Sacre # 197*, et d'une reconstitution historique de la danse de Nijinski, *Sacre # 2* qui tourne cette saison avec trente-quatre interprètes.



MUSIQUE

[à partir de 10 ans]

La Face cachée de la lune

musique Pink Floyd | direction artistique Thierry Balasse | C^{ie} Inouïe

L'album mythique de Pink Floyd *The Dark Side of the Moon* en live ! Neuf musiciens ressuscitent l'atmosphère du studio et les machines de l'époque avec la qualité du son d'aujourd'hui. Une prouesse !

➤ vendredi 10 avril | 20 h | grande salle | durée 1 h 30 | tarif unique 8 €

THIERRY BALASSE

SAMEDI 11 AVRIL | 10 H - 11 H 30

Après sa formation de technicien son à l'ENSATT, Thierry Balasse 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, mais aussi pour la mise en scène. Il y a aura en 1989 une rencontre déterminante avec Christian Zanési, puis quelques années plus tard avec Pierre Henry, dont il fut l'interprète. Depuis 2002, il crée au sein de sa compagnie divers spectacles musicaux, revendiquant de ne pas faire de « théâtre musical », mais de la mise en scène de la musique. Il est directeur artistique de la compagnie Inouïe, directeur artistique de la collection « Chut ! » de l'école des loisirs et artiste en résidence aux Scènes du Jura. Les différentes créations de la compagnie Inouïe vont de l'expérimental à la musique pop, du piano acoustique au synthétiseur, de la percussion sur de nouveaux gongs aux « gants larsen », et mêle parfois au sein d'un même projet la recherche de nouvelles sonorités et l'interprétation de musiciens aussi différents que Pink Floyd, John Cage ou Debussy... Depuis 2012, elle rencontre un succès professionnel et public en jouant partout en France le spectacle *La Face cachée de la lune*, création scénique mêlant la musique du groupe Pink Floyd et une musique de création des musiciens, au sein d'un dispositif alliant technologies analogiques et numériques.

BENJAMIN DUPÉ

SAMEDI 11 AVRIL | 11 H 30 - 13 H

Compositeur et guitariste né en 1976, Benjamin Dupé étudie au CNSM de Paris. Il se consacre à la création musicale au sens large : écriture instrumentale et électroacoustique, improvisation, réalisation de dispositifs technologiques, conception de formes scéniques distinctes du concert traditionnel. Il reçoit des commandes de l'État, des Centres nationaux de création musicale, du GRM, de Radio France, de metteurs en scène (Declan Donnellan) ou de chorégraphes (Thierry Thieû Niang). Ses œuvres sont jouées dans les festivals de musique contemporaine, sur les plateaux des scènes nationales, dans les musées, dans l'espace public, sur les ondes de la radio... Parmi elles, on note *Comme je l'entends*, solo qui aborde la question de la perception de la musique contemporaine par les publics et *Fantôme, un léger roulement, et sur la peau tendue qu'est notre tympan*, spectacle immersif pour ensemble d'instruments mécaniques. Il vient de créer, en deux étapes, *Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières*, un projet adapté du livre *La Haine de la musique* de Pascal Quignard. *Un prélude*, avec le comédien Pierre Baux et l'altiste Garth Knox, est d'abord donné au Festival d'Avignon 2014 dans le cadre des « Sujets à vif ». La version finale du projet, avec le même comédien, le quatuor à cordes Tana et électronique Ircam est ensuite jouée au Phénix à Valenciennes, avant de partir en tournée. Il a été compositeur associé au Phénix / Scène nationale de Valenciennes de 2012 à 2014.

VALÉRIE MARTINO

SAMEDI 11 AVRIL | 14 H 30 - 16 H

Valérie Martino coordonne le développement artistique et international de la maison de production gantoise LOD *muziektheater* depuis 10 ans. Elle collabore avec des artistes comme Josse de Pauw, Kris Defoort, Inne Goris, Dominique Pauwels, Guy Cassiers, Denis Marleau, Fabrice Murgia et bien d'autres. LOD joue depuis 25 ans un rôle majeur dans le développement des formes contemporaines de théâtre musical et d'opéra en Europe. Sa structure singulière lui permet d'accompagner le parcours des artistes (compositeurs et metteurs en scène) sur le long terme et de développer leurs projets artistiques depuis leur conception jusqu'à leur diffusion. Membre du réseau européen ENOA (European Network of Opera Academies), LOD contribue également à la formation professionnelle et la mobilité des jeunes artistes du domaine lyrique. Avant de rejoindre la Belgique, elle a participé à la création du Relais Culture Europe, le point de contact culture de la commission européenne en France et a fait partie de plusieurs projets de coopération internationale – Pépinières européennes pour jeunes artistes, biennale d'art contemporain au Monténégro, Festival Est-Ouest.

Prendre son temps...

est un programme initié par la Drac Nord – Pas-de-Calais
en lien avec la D.A.A.C. de l'Académie de Lille.

Prendre son temps

pour appréhender au mieux la création contemporaine et ses enjeux...

Prendre son temps

pour faire connaissance avec les démarches
et recherches artistiques les plus singulières et les plus diversifiées...

Prendre son temps

pour exercer sa curiosité, son sens critique, son libre arbitre...

Chaque acte de **Prendre son temps**
s'ouvre à toute personne pour peu qu'elle aime aiguiser sa curiosité.

Prendre son temps... sur son temps libre...
pour se former... agréablement et différemment.