

musica

festival international
des musiques d'aujourd'hui
Strasbourg

sélection des spectacles de la programmation 2018
et leurs accompagnements pédagogiques

Festival Musica 2018
du 19 septembre au 6 octobre

Renseignements et réservations

Jeanne Duquesnoy - 03 88 23 46 45
relations-publiques@festivalmusica.org

sommaire

Les actions pédagogiques	p.1
Présentation des musiciens intervenants	p.1
Informations pratiques	p.1
Les thématiques proposées	p.2
Calendrier des 12 manifestations	p.2
N° 06 200 Motels - Frank Zappa	p.3
N° 08 et 09 Comme à la radio...	p.4
N° 11 Counter Phrases	p.5
N° 13 Au bonheur des dames	p.6
N° 19 Cosmos 1969	p.7
N° 20 LONH	p.8
N° 21 Les Métaboles	p.9
N° 24 Homo Instrumentalis	p.10
N° 31 L'inconnu	p.11
N° 30, 32, 33, 35 et 36 Le voyage superSONique	p.12
N° 34 Luzifers Abschied	p.13
Concerts-ateliers de novembre	p.14

les actions pédagogiques

Nous vous proposons de multiples actions en lien avec les manifestations, à combiner selon vos envies et vos projets, afin de vous permettre de mieux appréhender l'expérience de la musique contemporaine avec votre classe.

> ateliers d'accompagnement

Nous mettons en place chaque année un programme d'ateliers d'une durée de 2 à 15h en collaboration avec des musiciens intervenants pour permettre un accompagnement de qualité.

Ces ateliers peuvent prendre la forme de projets GIP-ACMISA ou classes à PAC, en partenariat avec le Rectorat de Strasbourg et la DRAC Grand Est / Action culturelle. Vous pouvez également participer à ces ateliers sans ce dispositif.

> rencontre avec les artistes

En amont ou à l'issue du concert, nous vous proposons, si l'opportunité se présente, de rencontrer des artistes du spectacle afin qu'ils vous présentent leur parcours, leur univers et échanger sur leur prestation artistique.

> documents pédagogiques

Nous mettons à disposition des supports tels que des extraits vidéo et/ou audio ainsi que des documents relatifs aux manifestations.

informations pratiques

> Contact

Jeanne DUQUESNOY
relations-publiques@festivalmusica.org
tel : +33(0)3 88 23 46 45

> Tarifs

Pour toutes les manifestations 6€/élèves
(accompagnateurs exonérés)

les musiciens intervenants

> Étienne GRUEL

Percussionniste actif, Étienne Gruel a plusieurs cordes à son arc. En effet, il joue de nombreux instruments à percussion, fait des tournées, participe à des résidences, des concerts, des festivals, etc. En possession d'un diplôme d'études générales en musicologie et après avoir suivi de nombreuses formations en France et à l'étranger, on ne compte plus les interventions musicales qu'il a à son actif. Intervenant pour Musica depuis 2011, il réitère cette année son engagement.

> Sarah JAMALI

Chanteuse musicienne, elle enseigne et anime des ateliers autour de la voix, de la composition et de l'improvisation depuis 2012. Elle explore la voix aux frontières du jazz, de l'improvisation libre et de l'expérience poétique dans différents projets (Patch, MOT, INGMAR, Chant de Poète) et laboratoires musicaux interdisciplinaires (Collectif PILS, Langue de bœuf). Elle est intervenante dans les ateliers Musica pour la troisième année.

> Rajani TURLETSKY

Chanteuse passionnée, Rajani Turletsky use de sa voix pour transmettre sa passion. Diplômée du CFMI et de l'Université de Strasbourg en arts de la scène, Rajani intervient en milieu scolaire, écoles de musique, et mène des ateliers vocaux et instrumentaux auprès de différents types de publics et en partenariat avec diverses associations et structures strasbourgeoises. Elle renouvelle avec plaisir son activité de musicienne intervenante pour l'édition Musica 2018.

les thématiques proposées

- **Années 60** Une redécouverte de cette décennie à travers 2 manifestations : l'une autour du célèbre rockeur Frank Zappa, l'autre retraçant la mission Apollo 11 avec *Cosmos 1969*.
- **Voyage et immersion sonore** *Les concerts sous casques* et *Le voyage superSONique* nous proposent d'aller à la rencontre d'une écoute plus intime et personnelle de la musique et des sons.
- **Ciné-concert** La musique et le cinéma ont depuis toujours un lien très fort. La musique composée spécialement pour les deux ciné-concerts permet de renforcer avec brio le pouvoir des images.
- **Voix** Comme chaque année, le festival met des pièces vocales à l'honneur. Cette année, Les Métaboles interpréteront une pièce de Nono, et *Luzifers Abschied* de Stockhausen sera jouée dans la magnifique Église Saint-Paul.
- **Spectacle** Au croisement des disciplines artistiques pour des mises en scène originales autour de thématiques universelles (l'amour, la féminité, la technologie ou le mélange des cultures).
- **Concert-atelier** Deux percussionnistes vous donnent la possibilité de participer à une expérience unique autour des nouvelles technologies.

calendrier

septembre

n° 06 200 Motels - Frank Zappa p.3
Ven 21, 20h30
Zénith de Strasbourg

n° 08 et 09 Comme à la radio p.4
Sam 22, 11h00 et 14h30
Palais Universitaire

n° 11 Counter Phrases p.5
Sam 22, 20h30
Point d'Eau, Ostwald

n° 13 Au bonheur des dames p.6
Dim 23, 17h00
Cité de la musique et de la danse

n° 19 Cosmos 1969 p.7
Mer 26, 20h30
Point d'Eau, Ostwald

n° 20 LONH p.8
Jeu 27, 18h30
TJP – Grande Scène

n° 21 Les Métaboles p.9
Jeu 27, 20h30
Église Saint Paul

n° 24 Homo Instrumentalis p.10
Ven 28, 20h30
Cité de la musique et de la danse

octobre

n° 31 L'nconnu p.11
Mar 2, 20h30
Cité de la musique et de la danse

n° 30, 32, 33, 35 et 36 p.12
Le voyage superSONique
Mar 2, 14h30
Mer 3, 9h30 et 18h30
Jeu 4, 9h30 et 14h30
TNS, Salle Gignoux

n° 34 Luzifers Abschied p.13
Mer 3, 20h30
Église Saint Paul

novembre

Musique, électronique p.14
et illusions sonores
du lun 19 au ven 23, 8h30, 10h30
et 14h30
Théâtre de Hautepierre

N°06 200 Motels – Frank Zappa

dès collègue

ven 21 sept 20h30 / durée : 1h40

description

Jamais présentée en France, cette grande fresque aux **frontières de la pop** et des **expériences symphoniques et vocales** de Frank Zappa (1971) a bénéficié en 2013 d'une nouvelle édition, « 200 Motels, the Suites ». Créée à Los Angeles sous la direction d'Esa Pekka Salonen, elle sera présentée pour la première fois en France en ouverture du Festival Musica 2018 au Zénith puis à la Philharmonie de Paris. Léo Warynski dirigera cette création française à la tête d'un impressionnant **effectif orchestral et choral**. La mise en scène d'Antoine Gindt reprendra la technique de la **mise en abîme télévisuelle** (l'argument de *200 Motels* est l'invitation d'un groupe rock à la télévision locale de Centerville), avec la réalisation live de Philippe Béziat, expérimentée notamment lors de la création *Aliados* de Sebastian Rivas en 2013.

200 Motels - Frank Zappa

création mondiale nouvelle production
Direction musicale, Léo Warynski
Mise en scène, Antoine Gindt
Réalisation vidéo live, Philippe Béziat

Collaboration à la mise en scène, Élodie Brémaud
Assistant réalisateur, Julien Ravoux
Scénographie, Élise Capdenat
Accessoires, Marine Villain
Lumières, Daniel Levy
Costumes, Fanny Brouste
Chef de chant, Yoan Héreau
Avec :

Le Narrateur, Cowboy Burt, Lionel Peintre
Frank, Larry the Dwarf, Jeff, Dominic Gould
Mark, Zachary Wilder
Howard, Nicholas Scott
La Soprano solo, Mélanie Boisvert
Rance, Ginger, Nicholas Isherwood
Donovan / Lucy, Alienor Feix
La Journaliste / Janet, Marina Ruiz

Orchestre philharmonique de Strasbourg
Les Métaboles
Les Percussions de Strasbourg
The Headshakers

autour du spectacle

rencontres et rendez-vous

- > **Rencontre après spectacle** avec le metteur en scène, Antoine Gindt et le directeur musical, Léo Warynski
- > **Soirée Zappa**, mardi 18 septembre à 20h30 à l'UGC. Au programme : projection du documentaire sur Frank Zappa : *Eat that Question : Fank Zappa in his own words*.

ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > chanter l'opéra rock
- > travail vocal autour des textes de Frank Zappa
- > musique et théâtralisation
- > musique et avant-garde : la question de la subversion
- > rock et musique contemporaine : portrait des années 60
- > sur les pas de Frank Zappa : expérimentation et improvisation collective (par le biais des percussions)

documentation

liens vidéo

- > enregistrement de *200 Motels* – BBC Radio (2013) <https://www.youtube.com/watch?v=DZoaI-mbo5k>

bibliographie

- > le documentaire *Zapped : Franck Zappa par Franck Zappa* réalisé par Thorsten Schütte (2017)

N°08 et 09 Comme à la radio...

(concerts sous casques)

dès collège

sam 22 sept à 11h00 et 14h30 / durée : 45 min

● Voyage et immersion sonore

description

Paroles, musiques et ambiances : le travail radiophonique de David Jisse sur **15 années à Musica** pour traduire par le son, l'incroyable effervescence des musiques de création. Portées par les compositeurs et les interprètes mais aussi par les organisateurs et les « passeurs » de toute sorte, ces musiques sont la **bande son de ces années** fertiles en compositions, en expérimentations radicales et en actions pédagogiques inventives.

La voix de David Jisse s'ajoute à toutes ces paroles, commente, détourne et finalement témoigne de la réalité de ces instants sans jamais oublier les auditeurs.

En utilisant les émissions de radio originelles, David Jisse **découpe, remixe** et fabrique une grande improvisation préméditée.

L'écoute sous les casques place l'auditeur dans une **situation intime** qui lui permet d'approcher au plus près ce grand flux électroacoustique et d'entrer dans cette histoire imaginaire de Musica.

Comme à la radio...
création mondiale

Conception, voix, échantillonneurs et traitements électroniques, David Jisse
Ingénieur du son, Camille Lézer

autour du spectacle

ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > raconter un événement par des collages sonores
- > enregistrements et expériences du live
- > enregistrer une émission radio pas tout à fait ordinaire
- > slam et création sonore
- > théâtre de l'oreille : enregistrements à partir de pièces radiophoniques

documentation

liens vidéo

- > exemple de concerts sous casques, programmés lors de Musica 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=hoS76o_I9AQ
- > entretiens avec David Jisse, Thierry Balasse et Christian Zanési à propos du concert sous casque programmé à Musica 2013 : <http://www.festival-musica.org/post/554/concerts-sous-casques-tentends->

N°11 Counter Phrases

dès collègue

sam 22 sept 20h30 / durée : 1h30

description

« Lorsque danse et musique se rencontrent, il s'agit généralement de la démarche d'un chorégraphe qui choisit de chorégraphier une musique existante, voire se risque à passer commande à un compositeur.

L'idée de *Counter Phrases* est née d'une volonté de provoquer la démarche inverse, en proposant à une série de compositeurs des images, des mouvements de danse afin de susciter, d'inspirer la composition musicale. » Thierry De Mey

Dix films courts de danse chorégraphiés par Anne Teresa De Keersmaecker et réalisés par Thierry De Mey, complices dès la première heure, sont alors confiés aux **compositeurs** : Thierry De Mey, Robin de Raaff, Luca Francesconi, Jonathan Harvey, Steve Reich, Fausto Romitelli, associés à l'artiste malien Ballaké Sissoko.

Pour une vision dynamique de la danse, la diffusion des films est en **triptyque**.

La caméra de Thierry De Mey glisse sur les corps et le montage subtil des images immerge le spectateur au plus près du mouvement, loin de l'image frontale classique du film de danse.

Counter Phrases

(2003/2016)

musique live, danse et films

TM+

Orchestre symphonique de Mulhouse

Ensemble Ballaké Sissoko

Direction musicale, Laurent Cuniot

Films, Thierry de Mey

Chorégraphies, Anne Teresa De Keersmaecker

Musiques, Robin de Raaff, Jonathan Harvey, Luca

Francesconi, Thierry De Mey, Steve Reich,

Fausto Romitelli, Ballaké Sissoko

autour du spectacle

rencontres et rendez-vous

> **Rencontre bord de scène** avec l'équipe artistique

ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > le mouvement mis en musique
- > création d'une bande sonore à partir de vidéos expérimentales, de danse...
- > le geste dirigeant le son (soundpainting)
- > musique contemporaine et musique traditionnelle : jeux de miroirs

documentation

liens vidéo

> *teaser* du spectacle : <https://www.youtube.com/watch?v=aEqJhdra3cc>

> présentation de l'œuvre et extraits vidéo sur Numeridanse : <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/counter-phrases>

N°13 Au bonheur des dames

dès collège

dim 23 sept 17h00 / durée : 1h30

description

Recomposer une partie du film, orchestrer sa dramaturgie et lui donner son sens et sa distance à presque cent ans de sa création, voilà le défi que s'est lancé Jonathan Pontier dans l'écriture de la musique de son premier ciné-concert.

Première adaptation du livre éponyme de Zola, ce film est également l'occasion de se réapproprier la thématique de la **marchandisation** totale du monde au moment où se pose cruellement la question de savoir si le progrès ne s'est pas finalement rangé dans le camp de la destruction.

Écrire le muet aujourd'hui, c'est tout un programme : une grande liberté est laissée à l'espace sonore et musical. Il n'y a ni dialogues, ni bande-son, notions devenues essentielles à l'heure des séries et des grands films épiques ou fantastiques. Une opportunité également pour le compositeur de **mélanger l'orchestre d'hier** (instruments "classiques" et acoustiques) et **l'orchestre d'aujourd'hui** (instruments électriques et rock, boîte à sons électroniques).

Synopsis

Jeune orpheline, Denise monte à Paris chez son oncle, un marchand de draps. Ce petit commerce est au bord de la faillite depuis que le grand magasin «Au bonheur des dames» courtise sa clientèle. Et c'est justement chez ce concurrent que Denise va trouver une place et s'éprendre de l'ambitieux directeur Octave Mouret... lequel raserait volontiers le quartier pour agrandir son affaire...

autour du spectacle

rencontres et rendez-vous

> **Rencontre bord de scène** avec le compositeur Joathan Pontier et l'équipe artistique

ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > mettre en musique le muet d'aujourd'hui
- > littérature et musique
- > raconter la société de consommation

documentation

bibliographie

> présentation du film de Julien Duvivier sur Arte : <http://cinema.arte.tv/fr/article/au-bonheur-des-dames-de-julien-duvivier>

Au bonheur des dames création mondiale

Réalisation, Julien Duvivier (1930)
Scénario, Noël Renard d'après le roman Au Bonheur des Dames d'Émile Zola
Costumes, Gerlaur et Marthe Pinchard
Photographie, André Dantan, René Guichard, Émile Pierre et Armand Thirard
Production, Charles Delac et Marcel Vandal
Société de production Le Film d'Art
Restauration : Cinémathèque Française (1988) et Lobster Films (2008)

Musique, Jonathan Pontier
Commande Musica / Accroche Note
Accroche Note

N°19 Cosmos 1969

Un regard sur la mission Apollo 11

dès collège
mer 26 sept 20h30 / durée : 1h30

description

Cosmos 1969 est une proposition musicale, scénique, et poétisée de la mission Apollo 11. La construction du spectacle suit les **différentes étapes** de la mission qui s'étend sur plusieurs jours, depuis les préparatifs jusqu'au retour sur terre.

Au milieu du spectacle, un moment de suspension pour tenter de ressentir ensemble cette position incroyable de l'astronaute en apesanteur, pouvant contempler un « clair de terre ».

Et, peut-être, ressentir par les ondes sonores immersives et instables de « Quanta Canta » cette nouvelle approche de notre monde que nous propose la physique quantique, tellement difficile à appréhender avec nos mots et nos sensations habituelles. Avec *Cosmos 1969*, Thierry Balasse propose une écriture scénique qui mêle **sculpture sonore en multidiffusion immersive**, sculpture de l'espace par la scénographie et la lumière, exploration de cet espace par le corps d'une **artiste en suspension**, flottant au-dessus des musiciens. Suspendue à la ligne courbe dessinée par Yves Godin, Fanny Autry conçoit une performance inspirée par les différentes étapes de la mission Apollo.

Cosmos 1969

concert pour corps aérien, six musiciens et dispositif sonore immersif (2018)

Conception et direction, Thierry Balasse
Musique mémorielle, Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, King Crimson
Scénographie et lumières, Yves Godin
Écriture aérienne, Chloé Moglia
Étude, Conception et Construction de structures et agrès, Silvain Ohl, Éric Noël
Costumes, Alexandra Bertaut
Préparation vocale, Valérie Joly

Apesanteur, Fanny Austry
Guitare basse et chant, Élise Blanchard
Chant, Elisabeth Gilly
Claviers et chant, Cécile Maisonhaute
Batterie, Éric Groleau
Guitare, Éric Lohrer
Synthétiseurs et électroacoustique, Thierry Balasse

autour du spectacle

rencontres et rendez-vous

> **Rencontre bord de scène** avec l'équipe artistique

ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > chanter les années 60 et 70
- > créer la musique d'une autre galaxie
- > sons, musique, archives : créer la bande-sonore d'une époque
- > la conquête de l'espace

documentation

liens audio et vidéo

- > teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=t_Jyf_uWwpw
- > reportage : <https://vimeo.com/251138278>
- > interview de Thierry Balasse : <https://radioagora-nanterre.fr/broadcast/8062-2-Rencontre-avec-Thierry-Balasse>

N°20 LONH

dès collège

jeu 27 sept 18h30 / durée : 50 min

description

Maintes fois, la soprano Françoise Kubler a eu l'occasion d'interpréter en concert deux pièces qui, parce qu'elles offrent comme partenaire à la voix **une partie électronique acousmatique** (*Lonh* de Kaija Saariaho) ou jouée sur un clavier contrôlant un échantillonneur (*Kengir* de François-Bernard Mâche), font dialoguer un corps réel avec des émanations musicales virtuelles, mystérieuses et invisibles.

Avec le concours d'une scénographe et de trois danseuses, le **corps chantant rencontre le corps chorégraphié** pour habiter l'espace scénique.

LONH, un rendez-vous que se sont données cinq femmes ancrées dans leur époque sur la page blanche qu'est la scène. Une pièce chorégraphique créée en étroite collaboration avec une artiste lyrique et une scénographe.

Le plateau pour questionner la **complexité du sentiment amoureux** à travers la voix, le corps et l'écriture spatiale. Un univers mouvant, visuel et sonore qui part d'une **atmosphère dense et monochrome**, puis évolue progressivement pour **révéler un Féminin** assumé et multiple.

LONH

création mondiale (2018)

Chant, Françoise Kubler
Chorégraphie, Lena Angster, Marine Caro, Jessie-Lou Lamy-Chappuis (Compagnie RN7)
Scénographie, Mathilde Melero

François-Bernard MÂCHE *Kengir* (1991)

Kaija SAARIAHO *Lonh* (1996)

autour du spectacle

rencontres et rendez-vous

> Répétition publique ouverte

> **Rencontre bord de scène** avec l'équipe artistique

ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > musique acousmatique, musique concrète
- > modulation de la voix en temps réel
- > chanter l'amour et le désir amoureux
- > travail sonore et gestuel à partir des textes du spectacle

documentation

liens vidéo

> teaser du spectacle : <https://vimeo.com/216990288/a66ab3f68e>

> captation du spectacle en cours de création : <https://vimeo.com/259051450/af500ef7d4>

liens audio

> description générale de *Lonh* de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho sur le site de l'IRCAM : <https://medias.ircam.fr/x6babe2>

> extrait audio de *Kengir* de François-Bernard Mâche, cinq chants d'amour sumériens pour voix de femme et échantillonneur : <https://soundcloud.com/accroche-note/fran-ois-bernard-m-che-kengir>

N°21 Les Métaboles

dès lycée

jeu 27 sept 20h30 / durée : 1h15

description

En 1978, lors de la deuxième mise en scène à l'Opéra de Francfort de son *Al gran sole*, on parla beaucoup de la commande d'une autre « azione scenica » (action scénique). Nono proposa le **thème de Prométhée**. Mais la création en septembre 1981 de *Io*, un « frammento da Prometeo », révéla clairement que le « nouveau Nono » et le librettiste Massimo Cacciari travaillaient à une conception toute nouvelle du théâtre musical. À la place de la scène, le compositeur imaginait un flottement d'îles de musiciens et d'auditeurs, le tout dans un mouvement lent et simultané, en perpétuelle transformation. « Tout doit se concentrer sur Prométhée, **figure emblématique de l'errance et de la quête**, et sur l'approche de celui-ci à différentes époques – Eschyle, Virgile, Hölderlin, Nietzsche, Benjamin. Chaque personnage errant est en même temps miroir et son envers, chacun n'est qu'un fragment de l'errance éternelle de tous. » De nouveau, un collage de textes devait donner naissance à un réseau de « pensées en ruptures complexes, violentes collisions, archipel ou forêt ». La manière dont Nono pose et oppose ici les trois sopranos seuls, le petit chœur, ainsi que la flûte basse et la clarinette contrebasse comme de vrais « **chœurs** » avec l'**électronique live**, relève d'une dramaturgie absolue mais pas dans un sens extérieur. Le « drame » ne fait pas l'objet d'une présentation visuelle, il est intégralement placé dans la musique, et le texte, même s'il est compréhensible par moments, est globalement dissous dans le son.

Les Métaboles

Flûte, Matteo Cesari (Ensemble Multilatérale)
Clarinete, Bogdan Sodyrenko (Ensemble Multilatérale)
SWR Experimentalstudio

Direction musicale, Léo Warynski

Luigi NONO *Io, frammento da Prometeo* (1981)

autour du spectacle

ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > faire résonner les voix et le mythe de Prométhée
- > poésie sonore et musique concrète: jouer avec la voix et les techniques électroacoustiques
- > musique et mythologies

documentation

liens vidéo

> reportage « Dans les coulisses de l'ensemble musical Les Métaboles » : <https://www.youtube.com/watch?v=K11g0MG5oeU>

bibliographie

> description générale de *Io, frammento da Prometeo* sur le site de l'IRCAM : <http://brahms.ircam.fr/works/work/10805/>

N°24 Homo Instrumentalis

dès lycée

ven 28 sept 20h30 / durée : 1h30

description

Une performance multimédia sur **l'homme et la machine**. Des chants extraordinaires, des danses mécaniques et des vidéos époustouflantes vous transportent à travers les âges : de la musique pure de la Grèce antique au cyberart dans lequel la voix humaine est remplaçable par l'électronique. *Homo Instrumentalis* est basé sur trois compositions explorant notre **relation à la technologie** : *Machinations* de Georges Aperghis, *La fabbrica illuminata* de Luigi Nono et *Ode to Man* de Yannis Kyriakides.

De la lance au smartphone : au fil des siècles, les êtres humains ont développé d'innombrables outils pour maîtriser leur monde. Il y a de l'admiration pour l'ingéniosité humaine, et la satisfaction du confort de notre **monde numérique**, mais aussi la peur de la technologie. Contrôle-t-on vraiment la technologie, ou est-ce elle qui nous contrôle ? Sur la base de ces compositions, Silbersee **mélange le chant, la danse, l'électronique et l'art vidéo**.

Homo Instrumentalis
création française

Direction musicale, Romain Bischoff
Chorégraphie, Johanne Saunier
Vidéo, Frederik Jassogne, Bart Moens (Hangaar)
Lumière et mise en scène, Floriaan Ganzevoort (De Theatermachine)
Costumes, Dieuweke van Reij
Assistante artistique, répétitrice danse, Juliette van Ingen
Conseiller dramaturgie, Wout van Tongeren
Technique et direction de production, Jeroen Smith
Production, Jimmy-Pierre de Graaf
Son, Maurits Thiel
Construction, Quirijn Smits
Interprètes, Fanny Alofs (alto), Miguel Ángel Gaspar (danse), Jennifer Claire van der Hart (soprano colorature), Eléonore Lemaire (soprano), Jorge Morro (danse), Carl Refos (danse), Michaela Riener (soprano / mezzo soprano), Johanne Saunier (danse)
Électronique live, Wouter Snoei

Musiques
Yannis KYRIAKIDES *Ode to Man I* (2017)
Luigi NONO *La fabbrica illuminata* (1964)
Georges APERGHIS *Machinations* (2000 /version Silbersee 2017)
Yannis KYRIAKIDES *Ode to Man II* (2017)

autour du spectacle

ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > voix et machine à travers le chant choral
- > transformer et moduler sa voix
- > langages et technologies

documentation

liens vidéo

- > teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=gpdG_qcLJqY
- > extraits du spectacle : <https://vimeo.com/262533297>

liens audio

- > *Machinations*, Georges Aperghis sur le site de l'IRCAM: https://medias.ircam.fr/search/?q=machinations&&selected_facets=event_type_exact:Op%C3%A9ra%20-%20th%C3%A9%C3%A2tre%20musical
- > *La fabbrica illuminata*, Luigi Nono sur Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=yzcAzCEtAbs>

N°31 L'Inconnu

dès collège (à partir de la troisième)
mar 2 octobre 20h30 / durée : 1h05

description

Sidé par l'aventure de cet homme se coupant les bras par amour, et de la femme qu'il aime le rejetant finalement, François Narboni a découvert le film dans les années 80, d'abord dans une version écourtée avant de composer sa musique sur la version complète. L'Ensemble François Narboni est basé sur un **duo clavier électronique-vibraphone** sur lequel se greffe un quatuor à cordes. Celle-ci peut avoir la délicatesse d'un ensemble de chambre comme la puissance d'un groupe de rock. Ce n'est pas une musique de film mais une **musique avec le film**. La musique habite le silence des images, elle surimpose à l'action muette l'énergie du sonore. Séquences répétitives, nappes de cordes, résonances percussives de vibraphone et mélodies obsédantes exacerbent jusqu'à la démesure **les passions troubles d'Alonzo** l'homme sans bras lanceur de couteaux, de Nanon qui « déteste les mains des hommes », du nain Cojo et de Malabar le surhomme.

Synopsis :

Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Nanon, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes. Par amour pour elle, mais aussi pour échapper à la police, Alonzo décide de se faire réellement amputer des deux bras. Après l'opération, il découvre que la jeune fille, guérie de sa peur, aime son rival, Malabar, dont elle est devenue la partenaire. Désespéré, Alonzo tentera de le tuer lors de leur premier numéro...

L'Inconnu

Réalisation, Tod Browning (*The Unknown*, 1927)
Scénario, Waldemar Young, d'après une histoire de Tod Browning basée sur le roman K de Mary Roberts Rinehart
Image, Merritt B. Gerstad
Montage, Harry Reynolds, Errol Taggart
Direction artistique, Cedric Gibbons, Richard Day
Costumes, Lucia Coulter
Cascades, Paul Desmuke
Production MGM

autour du spectacle

rencontres et rendez-vous

- > **Séance scolaire** à 14h le 2 octobre, suivie d'une rencontre avec l'équipe artistique.
- > **Conférence** musique et cinéma avec le compositeur François Narboni, mercredi 26 septembre de 14h à 16h Université de Strasbourg (Amphi Ordscheidt)

ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > création d'une bande sonore à partir d'un passage du film muet
- > imaginaire sonore autour du cirque
- > création d'une bande originale interprétée par un orchestre

documentation

liens vidéo

- > version courte du film (avec autre musique) : <https://vimeo.com/170412984>

bibliographie

- > descriptif sur le site Arte : <https://www.arte.tv/sites/olivierpere/2012/01/05/linconnu-de-tod-browning/>

Musique, François Narboni (2017-18)

Ensemble François Narboni
Vibraphone, direction, François Narboni
Claviers électroniques, hackbrett, Laurent Inserra
Violons, André Pons-Valdès, Pierre Trimbur
Alto, Carole Dillenschneider
Violoncelle, Perceval Serre

N°30, 32, 33, 35 et 36

Le voyage superSONique

dès primaire (à partir de 8 ans)
mar 2 oct 14h30 / mer 3 oct 9h30 et 18h30
jeu 4 oct 9h30 et 14h30 / durée : 50 min

description

Le voyage, c'est évidemment le déplacement que l'on fait, mais c'est aussi le « chemin à parcourir ». Le chemin qui, alors que nous ne bougeons pas dans l'espace, nous mène d'un endroit à un autre. C'est donc bien à l'intérieur de nous-mêmes que quelque chose bouge, que quelque chose change. Et c'est le vœu de la compagnie Inouïe : non pas divertir, mais faire bouger quelque chose dans l'esprit, dans la façon de voir le monde, dans la façon d'entendre le monde, de l'écouter.

Thierry Balasse sera le **commandant de bord d'un vaisseau** tour à tour avion, bateau, fusée, et sera épaulé dans cette tâche par deux mécaniciens de bord.

L'un qui gèrera le carburant principal, le son, l'autre qui emportera le public avec les yeux dans un **environnement lumineux** lui aussi immersif. Sur le plateau, un cockpit où se côtoieront synthétiseurs, microphones, consoles, ordinateur, sources sonores électroniques et acoustiques, entourant ainsi dans une **scénographie futuriste** le commandant de bord.

Plusieurs étapes du voyage, qui sera d'abord sous-marin, à la rencontre des bancs de crevettes et de baleines géantes, puis à la **surface de l'eau** à la recherche des légendaires sirènes, puis dans l'atmosphère où les spectateurs croiseront sans doute quelques oiseaux chanteurs, pour finir dans l'espace où, privé de l'air qui lui est indispensable pour se propager, le son devient totalement imaginaire...

Le voyage superSONique
création mondiale

Conception et direction artistique, Thierry Balasse
Compositions originales, Thierry Balasse,
Cécile Maisonhaute
Mise en son et régie son, Benoit Meurant
Mise en lumière et régie générale, Thomas Leblanc

autour du spectacle

rencontres et rendez-vous

> **Rencontre bord de scène** avec l'équipe artistique

ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > raconter une histoire par les sons et la musique
- > créer des paysages sonores
- > les éléments naturels en musique
- > chanter le voyage
- > mise en musique d'un album de jeunesse

N°34 Luzifers Abschied

dès lycée

mer 3 oct 20h30 / durée : 1h15

description

Jamais on n'aura vu plus vaste projet opératique que le cycle de « théâtre liturgique » *Licht* de Karlheinz Stockhausen : sept opéras, nécessitant chacun des lieux et des **dispositifs scéniques spécifiques**.

Tellement monumental qu'il n'a jamais été monté in extenso. En demeurant une utopie, il conserve une part de mystère qui est d'ailleurs loin de lui nuire.

En donnant à ce cycle, composé sur 25 ans, le nom de « **Lumière** », et en attribuant aux opéras le nom des jours de la semaine, Stockhausen pose cette œuvre gigantesque comme une nouvelle création du monde. En s'emparant de *Luzifers Abschied* (1982), quatrième et dernière scène de *Samstag aus Licht*, Le Balcon ouvre en quelque sorte un opéra gigogne. Composé pour les 800 ans de la naissance de saint François d'Assise, ce **quasi-opéra** dans l'opéra introduit dans *Licht*, avec les *Lodi delle virtù* (Hymnes aux vertus) du religieux italien, l'un des rares textes qui ne soient pas de la main du compositeur.

Selon les préconisations de Stockhausen, *Luzifers Abschied* doit être donné dans une église à proximité de la salle où commence l'opéra. Le choix d'un vaste édifice rend plus spectaculaire encore les déambulations, qui frisent par moments le *sprint*, de nos franciscains chanteurs chaussés de sabots de bois.

Samstag se clôt sur le parvis de l'église, dans un concert de cloches, par un étrange rituel d'offrande libérateur.

Luzifers Abschied

Le Balcon

Direction, **Maxime Pascal**

Karlheinz STOCKHAUSEN *Luzifers Abschied* (1982)

autour du spectacle

rencontres et rendez-vous

> **Rencontre après spectacle** avec le directeur musical Maxime Pascal

> ateliers d'accompagnement

Les intervenants Etienne Gruel, Sarah Jamali et Rajani Turlestsky vous proposent les pistes pédagogiques suivantes :

- > Lucifer dans l'histoire de l'art et de la musique
- > l'univers du compositeur Stockhausen
- > musique dirigée, musique improvisé

documentation

liens audio

> extrait audio de *Luzifers Abschied* sur Youtube : <https://youtu.be/aWhmyEWq0M>

Musique, électronique et illusions sonores

primaire, collège et lycée

du lun 19 au ven 23 nov 8h30, 10h30 et 14h30 / durée : 1h30

En partenariat avec les Percussions de Strasbourg

description

Vos élèves pourront participer à une expérience unique autour des nouvelles technologies.

La pratique musicale profite pleinement de la révolution numérique dans laquelle notre société entière s'est engagée, désormais produire un son ne relève plus de la persévérance du musicien seul face à son instrument.

déroulé

1. Un concert

Glissandi accélérations/ralentis, R. Shepard et J.C Risset, pour 2 percussionnistes et machines électroniques.

Compositeur, musicien et brillant chercheur, Jean-Claude Risset est l'un des premiers à s'être servi de l'ordinateur à des fins musicales. Cette double casquette de musicien confirmé et de scientifique l'amène naturellement à s'intéresser aux phénomènes acoustiques. Jean-Claude Risset est un pionnier dans ce domaine ; c'est à lui que nous devons des découvertes de phénomènes acoustiques paradoxaux, comme le Glissando Shepard-Risset, qui donne entre autre exemple, la sensation de chuter à l'infini.

2. Un échange avec les participants

Les percussionnistes expliquent le dispositif et le principe acoustique utilisés pendant le concert et répondent aux questions des participants.

3. Un atelier pratique

Les participants sont invités à produire un glissando avec un instrument acoustique, à réaliser un fondu enchaîné à plusieurs avec un groupe d'instrument, et à reproduire ces effets à l'aide d'ordinateurs.

autour du concert-atelier

ateliers d'accompagnement

L'intervenant Etienne Gruel vous propose les pistes pédagogiques suivantes :

- > préparation au concert : présentation et explication du travail de R.Shepard et de J-C Risset.
- > acquisition et maîtrise de la pulsation par des exercices ludiques et simples
- > apprentissage d'un vocabulaire musical commun permettant de jouer ensemble
- > apprentissage de techniques permettant de pouvoir jouer sur un instrument commun (la derbouka) : frappes, position des mains, position de l'instrument...
- > jeux sur les effets sonores réalisables de façon individuelle et collective
- > découverte des notions de Glissando et d'accélération : en éprouver ensemble les limites physiques.
- > création collective d'une illusion sonore