

forum régional des musiques nouvelles #07

concerts rencontres débats ateliers performances tables-rondes improvisations

“*théâtre musical*”

12 13 14 15 FEVRIER 2003

théâtre du saulcy / université de metz

édito

C'est au cœur de la cité, à l'Université de Metz et à l'école des Beaux-Arts, que s'installe durant quatre jours le Forum régional des musiques nouvelles, qui propose aux professionnels de la culture, au public étudiant et au grand public un espace d'expérimentation et de réflexion sur le théâtre musical.

Rencontres, échanges, performances, conférences, ateliers et concerts viendront illustrer, interroger, perturber le public sur cette forme musicale parfois difficile à définir et à cerner de par la multitude des propositions et les différentes personnalités artistiques des compositeurs qui s'intéressent depuis de nombreuses années à ce sujet. Georges Aperghis, un des grands compositeurs du genre, sera l'invité d'honneur de ce forum et nous fera partager, avec les différents intervenants, son théâtre musical.

Pratiquant, écoutant ou critiquant, l'occasion est donnée à chacun de se poser les bonnes questions sur les enjeux de la création et des langages artistiques contemporains.

“mercredi 12 février

18h00 | **ouverture du forum**
théâtre du saulcy - université de metz • entrée libre

1 / Performance

Performance des étudiants de l'Université de Metz qui ont suivi les ateliers de théâtre musical de Jean-Charles François, compositeur, pianiste et percussionniste. Des performances issues de cet atelier seront présentées à plusieurs reprises au cours du Forum.

2 / Berceuse pour temps chaud

une pièce de Marie-Hélène Fournier

interprétée par les élèves de la classe de percussion du CIM - école de musique agréée /

les élèves de la classe de CM2 de Mme Tassotto (école Bugnon de Bar-le-Duc)

accompagnés par François-Xavier Cateau d'alto / Anthony Girod-David professeur de percussion

Projet réalisé dans le cadre du Plan Local d'Éducation Artistique de la ville de Bar-le-Duc

Cette quatrième *Berceuse pour temps chaud* propose une ouverture vers le théâtre musical. Écrite autour de la harpe (ici remplacée par un marimba), cette pièce joue avec les mots, les sons et les images.

20h00 | **Veillée** un spectacle musical de Georges Aperghis
tarifs 11 € • 7,60 € • 4,50 €

Avec l'ensemble Reflex Pierre Lambla saxophone, tuba / Pierre Lassailly clarinette /

Sophie Liger piano / Fanny Paccoud violon / Hélène Schwartz piano /

Mathieu Steffanus clarinette

Lumière Thomas Costerg

Ce n'est pas si fréquent de perdre ses références et de se laisser embarquer dans un voyage sans but et sans fin. Alors que Georges Aperghis semble parfois attiré par les (dites) nouvelles technologies, sonder l'univers créé avec de simples lampes de poche qui apportent alors au théâtre nu (sans rideaux protecteurs) une dimension réellement nouvelle, devient une évidence scénographique qui impose la poésie. *Veillée* n'est pas Kafka, qui passera (et même cousin Burroughs, le temps d'une phrase). Les interprètes (le sextet Reflex qui se permet d'exposer sa fragilité lors de magiques mouvements collectifs) d'une rare et belle énergie, ne brutalisent jamais cette poésie. Un rêve qui devient palpable tout en demeurant inaccessible. Fantastique errance musicale.

jeudi 13 février

10h00 | conférence / débat
entrée libre

Marie-Claude Segard directrice du Conservatoire National de Région de Strasbourg
avec la participation de **l'ensemble Reflex**

Témoignages sur la résidence de Georges Aperghis au CNR de Strasbourg

Que doit être aujourd'hui un établissement d'enseignement artistique dans la cité, dans la société ? Quel est son rôle ? En quoi l'accueil d'artistes en résidence modifie les regards, les comportements, influe durablement sur le projet ? Qu'apporte à l'artiste créateur le travail et l'échange avec de jeunes élèves ? Comment peut-il répondre à leurs sollicitations ? Comment une expérience de création de théâtre musical a pu transformer fondamentalement le rapport des musiciens au texte et à la scène au cours de leur formation ? Comment a-t-elle influencé l'orientation professionnelle de jeunes interprètes ?

11h30 | conférence théâtralisée / débat
entrée libre

Jean-Charles François compositeur, musicien, directeur du CEFEDM Rhône-Alpes

Créée pour le Forum régional des musiques nouvelles, cette conférence théâtralisée aborde des problématiques liées au théâtre musical : les gestes instrumentaux techniques, le corps de l'instrumentiste dans un univers post-disciplinaire, les influences des technologies électroniques sur les comportements scéniques, le théâtre musical comme écriture totalisante du corps, la disparition des domaines artistiques autonomes, la musique en soi, le théâtre en soi, les œuvres en tant que telles, l'art en tant que tel, etc...

14h00 | atelier en public

entrée libre

animé par **Jean-Charles François / Pierre Lambla** musicien

Moment de médiation envers le public, présenté sous une forme hybride : entre concert, conférence, débat et atelier. La mise en action du public n'a pas pour objet de construire des compétences ou un acte artistique, mais plutôt de lui faire comprendre les mécanismes mis en œuvre et les enjeux des démarches artistiques, autour des procédures de réalisation, de questions esthétiques et plus largement sur la nature du théâtre musical au sein des productions artistiques ou culturelles aujourd'hui.

15h30 | projection vidéo

entrée libre

1 / La tête (3'40) réalisé en 1993 par **Jean-Baptiste Mathieu**, avec la voix de Georges Aperghis

Quelques instants de la vie d'une tête, une tête qui danse et gesticule à un rythme endiablé, une voix qui murmure à tue-tête...

2 / Sans commentaires (52') réalisé en 1998 par **Jean-Baptiste Mathieu**

Tourné au cours des répétitions de *Commentaires*, spectacle de théâtre musical de Georges Aperghis, le film observe le travail, les fulgurances et les vertiges de Georges Aperghis et de ses interprètes, comme des funambules inventant à chaque pas leur propre fil. Sous nos yeux, se dévoile l'incroyable surgissement d'un spectacle qui s'est construit au gré de la fantaisie musicale et poétique du compositeur.

16h30 | conférence / débat

entrée libre

Marcus Gammel musicologue, dramaturge

Kaléidoscope des contrastes - La créativité dans le théâtre musical de Georges Aperghis

Le théâtre musical est une affaire complexe. Surtout lorsqu'on décide comme Georges Aperghis de ne rien décider à l'avance et de rester ouvert à toute déviation jusqu'à la veille de la première. Comment le compositeur gère-t-il cette complexité ? Quels sont ses repères ? Comment conçoit-il ses idées ? Comment dirige-t-il ses collaborateurs ? Quelle est la part du hasard et de l'environnement dans le processus de travail ?

Ces questions seront abordées par Marcus Gammel à travers l'étude de la création de la pièce *Le petit chaperon rouge* (Philharmonie de Cologne et CCAM de Vandoeuvre 2002). En comparant l'acte de composition, la mise en scène et la production finale, il développera les points communs et les différences entre les aspects multiples de cette création.

“vendredi 14 février

10h00 | conférence / débat

entrée libre

Daniel Durney musicologue

Histoire du théâtre musical

Après ses diverses aventures, heureuses ou non, après qu'il a été tiré à hue et à dia par ses compositeurs, exégètes et critiques, le théâtre musical me paraît enfin pouvoir se cerner aujourd'hui... [II] équivaudrait pour moi à l'envahissement du temple théâtral par le pouvoir abstrait de l'organisation musicale, et non l'inverse.

A la lumière de cette citation de Georges Aperghis, l'un des fondateurs du théâtre musical, Daniel Durney proposera un éclairage sur les champs artistiques que recouvre le théâtre musical, à travers l'histoire de ce genre né il y a une trentaine d'années.

14h00 | atelier en public

entrée libre

animé par Jean-Charles François / Pierre Lambla

Moment de médiation envers le public, présenté sous une forme hybride : entre concert, conférence, débat et atelier.

15h30 | table ronde / débat

entrée libre

animée par Pierre Lambla musicien

avec la participation de Georges Aperghis / Jean-Charles François /

François Bousch compositeur, musicien, directeur du CEFEDM de Lorraine

L'impossible corps à défaut du musicien dans le théâtre musical

Pour un musicien, la *pratique* du théâtre musical permet des découvertes extrêmement salutaires et profitables à toute activité artistique incluant un public. Elle questionne les attitudes corporelles, la place du musicien par rapport à son instrument, les traditionnelles mises en place musicales, les potentialités du geste instrumental, la place de l'intuition et de la concentration, etc.

17h30 | table ronde

entrée libre

animée par **Jean-Charles François** (sous réserve)
avec la participation de **Georges Aperghis** / **Pascal Dumay** DMDTS / **Daniel Durney** /
Michèle Raineri professeur de musique à l'IUFM, présidente des ATP /
Laurent Spielmann directeur de l'Opéra de Nancy et de Lorraine /
Franck Mallet journaliste au Monde de la Musique, aux Inrockuptibles
et à Artpress, producteur à France Culture

En quoi le théâtre musical modifie-t-il le rapport qu'entretient le public avec les musiques nouvelles aujourd'hui ?

21h00 | théâtre musical / concert

tarifs 7,60 € • 3 €

1 / Pièce de théâtre musical

de **Marie-Hélène Fournier**, donnée par les étudiants du Cefedem

Cette représentation est l'aboutissement d'un travail mené par Marie-Hélène Fournier avec les étudiants du Centre de Formation Supérieure et professionnelle diplômante des enseignants de la musique et de la danse.

La démarche consiste en une découverte approfondie des œuvres du compositeur de manière à ressentir, par le lien entre musique, espace et éclairage, la dimension de cette musique qui induit une mise en situation des moments musicaux.

2 / Duo : Blondy / Lehn

Frédéric Blondy piano / **Thomas Lehn** synthétiseur analogique
avec l'association Fragment

A travers la pratique de l'improvisation, Thomas Lehn (Cologne, Allemagne) et Frédéric Blondy (Paris, France) ont développé leur propre contact avec leurs instruments en étendant ainsi leurs possibilités de son, langage et expression.

La rencontre entre les deux musiciens qui eut lieu dans le cadre du festival *Fruits de Mhère* en août 2001 fut d'une grande intensité.

“ samedi 15 février

10h30 | rencontre / débat

entrée libre

Marie-Hélène Fournier compositeur
avec la participation des étudiants du Cefedem

Qu'apporte la pratique du théâtre musical à l'enseignant en musique et à ses élèves, notamment dans le cadre de l'enseignement spécialisé ?

Après plusieurs mois de travail avec Marie-Hélène Fournier, les étudiants du Cefedem participeront à la réflexion sur la pratique du théâtre musical dans le cadre spécifique de leur action pédagogique, et essaieront de définir ce que cette pratique change pour les élèves, par rapport à un enseignement plus conventionnel.

11h30 | performance / rencontre

entrée libre

Sextet Philippe Aubry aérophones, objets sonores / *Michel Deltruc* percussion /
Nuno Rebelo guitare préparée / *Antje Schur, Patricia Kuypers, Frank Beaubois* danse

Performance déambulatoire, fondée sur les improvisations de trois danseurs et trois musiciens, en fonction du temps, de l'espace et du contexte.

14h00 | atelier en public

entrée libre

animé par Jean-Charles François / Pierre Lambla

Moment de médiation envers le public, présenté sous une forme hybride : entre concert, conférence, débat et atelier.

15h30 | projection vidéo

entrée libre

/ Enumérations (57') réalisé par **Hugo Santiago**, d'après la pièce éponyme de Georges Aperghis
introduction et commentaire par Georges Aperghis

À l'intérieur d'une maison en ruines, détruite par un cataclysme, un groupe d'hommes et de femmes s'attelle à la tâche d'inventorier les décombres sonores de leur mémoire. Comme s'ils voulaient exorciser la catastrophe, ils s'adonnent avec discipline à une cérémonie musicale qui reconstruit la carte des corps et des sons. Chaque humble murmure révèle le passé de la matière et transforme la maison en un orchestre mutant. Si la pièce musicale de Georges Aperghis est une archéologie sonore qui rend aux bruits leur inquiétante corporalité, le film de Hugo Santiago se pose sur les ruines et les corps afin qu'ils retrouvent la musique perdue.

17h30 | exposition / performance

école des beaux-arts de metz • entrée libre

performance de Pierre Berthet plasticien sonore
dans le cadre de l'exposition Un haut-parleur prolongé, à l'École des Beaux-Arts du 06 au 21 février

Quand on croit entendre un son, il est rare que ça n'en soit qu'un. Quand on prend le temps de l'écouter, on se rend compte qu'il est formé d'une multitude de sons superposés plus ou moins mouvants. S'ajoutent à ceux-ci tous ceux qu'on entend plus ou moins, sans s'en rendre compte mais dont la présence plus ou moins perçue donne au son les qualités qui le font reconnaître.

En jouant avec les sons pour explorer les applications pratiques de ce principe, Pierre Berthet a été amené à construire divers dispositifs pour surprendre et même tromper ses oreilles.

18h15 | synthèse du forum

école des beaux-arts de metz • entrée libre

synthèse réalisée par Alain Billon directeur du service commun d'action culturelle de l'Université de Metz
Dominique Répécaud directeur du CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre

21h00 | performance / rencontre

théâtre du saulcy - université de metz • entrée libre

Sextet Philippe Aubry aérophones, objets sonores / **Michel Deltruc** percussion /
Nuno Rebelo guitare préparée / **Antje Schur, Patricia Kuypers, Frank Beaubois** danse

L'histoire, c'est trois danseurs et trois musiciens qui choisissent d'improviser avec le temps et l'espace. Mais il y a aussi la lumière, le contexte d'un lieu ou d'un événement, autant de réalités qui s'imposent dans la démarche de ce sextet libre et fragile. Forme ouverte où tout peut arriver, le son et le corps entretiennent, à chaque performance, un rapport subtil. Le geste du musicien et le mouvement du danseur se confondent, pour décliner, en filigrane, une poésie de l'instant, aux multiples évocations.

georges aperghis

résidence

L'Opéra de Nancy et de Lorraine, le Théâtre de la Manufacture - Centre Dramatique National Nancy-Lorraine et le Centre Culturel André Malraux - Scène Nationale de Vandœuvre s'associent pour accueillir le compositeur Georges Aperghis, l'un des fondateurs du théâtre musical en France.

De nombreuses autres structures culturelles lorraines participent également à cette aventure et cette résidence permettra, entre autres, de jouer ou de rejouer les œuvres du compositeur.

C'est aussi tout naturellement que Georges Aperghis est l'invité d'honneur du 7e Forum régional des musiques nouvelles.

Cette résidence est réalisée grâce au soutien financier du
Ministère de la Culture et de la Communication -
Drac Lorraine et du Conseil Régional de Lorraine

la plate-forme régionale des musiques nouvelles

Composée d'acteurs de la vie musicale lorraine, **la plate-forme régionale des musiques nouvelles** travaille à la circulation des œuvres et des artistes dans le domaine des langages artistiques contemporains. Création, diffusion et pédagogie sont au cœur de la réflexion menée tout au long de l'année par ses membres. Le **Forum régional des musiques nouvelles** est un espace d'échanges autour d'un thème renouvelé chaque année. Il propose ainsi des rencontres, des débats, des tables rondes et des réflexions afin de sensibiliser le public, de permettre des rencontres entre professionnels, amateurs, artistes et décideurs et de valoriser le potentiel artistique en matière de musiques nouvelles.

comité de pilotage forum 2003

- **Alain Billon / Fabrice Schmitt** Action culturelle - Université de Metz
- **Dominique Répécaud / Bruno Fleurence** Centre Culturel André Malraux - Scène Nationale de Vandœuvre
- **Raoul Binot** Centre d'Initiation Musicale de Bar-le-Duc
- **François Legée** Délégation Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Nancy-Metz
- **Thierry Szabo / Laurent Heim** Association Vosgienne de Développement des Activités Musicales et chorégraphiques
- **Florent Stroesser** Institut Européen de Chant Choral

POUR LES SPECTACLES, RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

Action Culturelle / Université de Metz • Ile du Saulcy • 57000 METZ • tél 03 87 31 57 77 • email schmitt@univ-metz.fr

RENSEIGNEMENTS

Musique et Danse en Lorraine • Abbaye des Prémontrés • BP 83 • 54704 Pont-à-Mousson
tél 03 83 87 80 70 • email forum@musiquedanse-lorraine.com

ACCES

EN VOITURE Autoroute A31 / sortie Metz-centre / suivre Centre-ville, puis Université

EN BUS depuis la Gare / ligne U / arrêt Saulcy • depuis la Place de la République / ligne U / arrêt Saulcy

CREDITS PHOTOS

couverture tandem / Veillée Jean-Yves Camus / Sans Commentaires M. Lemelle / Berthet Mélanie Desiron

