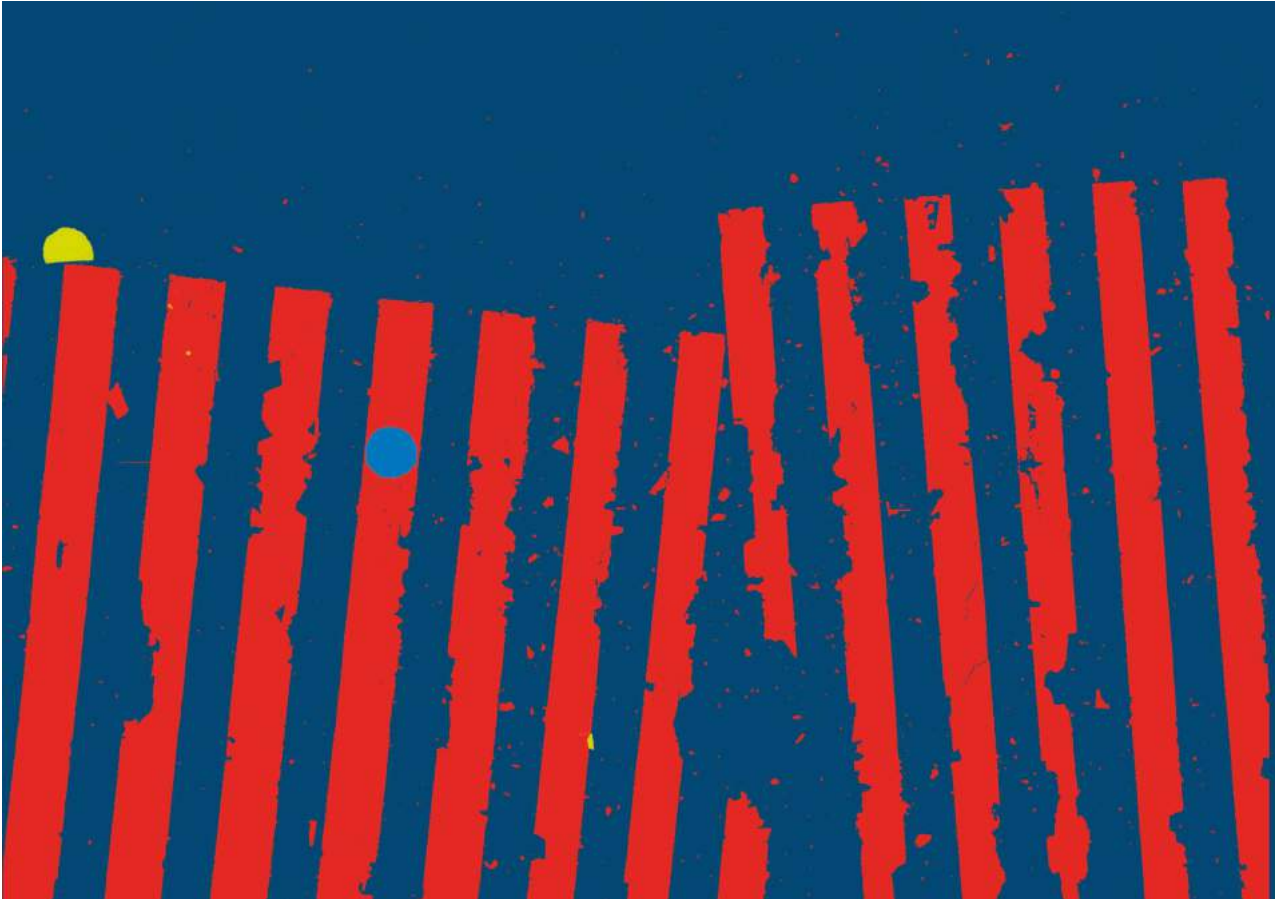

Secousses

Confidences d'un léthargique

Duo de théâtre musical pour voix et violoncelle

un projet de l'ensemble **At
musica**

Atmusica et Secousses, remercient leurs soutiens :

Secousses reçoit le soutien du Label Rayon Frais de la Ville de Tours

Secousses est accueilli en résidence de création à :

- la Chapelle Sainte-Anne à La Riche (37), du 8 au 10 décembre 2017
- le 37e Parallèle à Tours (37), du 8 au 13 janvier 2018
- la Cité de la Voix à Vézelay (89), du 5 au 8 mars 2018
- la Grange-Théâtre de Vaugarni à Pont-de-Ruan (37), du 14 au 17 avril 2018

Secousses cherche toujours un accueil en résidence pour la période du 2 au 8 avril 2018
N'hésitez pas à nous contacter : ensemble.atmusica@gmail.com

Secousses verra le jour le 24 avril 2018 au Petit Fauchoux à Tours

NOTE D'INTENTION

C'est d'un sursaut musical qu'est né ce projet.
Qu'une musique de la fulgurance puisse conduire un spectacle, ayant pour toile de fond l'écriture de Henri Michaux.

La poésie de Michaux est un voyage. A mi-chemin entre voyage intérieur, aventures elliptiques et expériences hallucinatoires, elle s'affranchit de la trame narrative linéaire, et se prête au jeu musical, sans lui imposer a priori une direction dramaturgique.

Construire les brèves d'un être endormi.
Traverser ses paysages imaginaires, ses divagations nocturnes, ses explorations intérieures, et tirer les ficelles de ces instants décousus.
On peut dès lors croire glisser dans un rêve, suivre l'itinéraire pétri de péripéties et ruptures où se confondent réel et fiction.
Nous imaginons des pièces musicales s'enchaînant, des éclairs insensés tout droit sortis du fond de l'inconscient.
Des secousses.

La liberté donnée par l'écriture de Michaux est tout a propos pour une création de théâtre musical, offrant tout le loisir de jouer sur le rythme, de l'écriture, de la pensée, et de peindre et colorer les horizons évoqués.

Musique, poésie et geste invitent le spectateur à une exploration en dents de scie de ces paysages imaginaires.

Mathilde Barthelemy

« Je stagne entre deux veilles et ma méditation sursaute comme un rêve touchant à sa fin. »
Fernando Pessoa, Le Livre de l'intranquillité

INTENTIONS de COMPOSITION

par Alexandros Markéas

Apparitions, pour soprano et violoncelle

Apparitions est un cycle de pièces sur des textes poétiques de Henri Michaux. Il est articulé autour de trois thèmes, trois approches qui s'inspirent des différentes écritures de l'imaginaire dans l'œuvre du poète :

- La première explore l'imaginaire narratif, la "plongée vers le point le plus reculé de la pensée" , qui décrit des mondes inouïs, des pays rêvés, des créatures étranges, des lieux fascinants... (les *Lieux inexprimables*, extrait de *la Vie dans les plis*).
- La deuxième s'inspire de l'imaginaire visuel et la description poétique d'images qui jaillissent et occupent fugitivement la pensée (*Apparitions*, extrait de *la Vie dans les plis*).
- La troisième est issue de l'imaginaire sonore, et plus spécifiquement l'évocation de la voix et du cri que Michaux transforme en récit insolite, drôle et douloureux à la fois (extraits d'*Épreuves, exorcismes*).

Ces trois éléments s'alternent et forment ainsi un voyage, qui commence dans « l'espace du dedans », traverse le monde des pensées et finit dans le monde réel et ses représentations.

L'alternance de poèmes et de proses poétiques, ainsi que leurs différentes hybridations sont au cœur de ce projet de composition.

De la mélodie traditionnelle au mélodrame-miniature en passant par des textes racontés à deux voix, nous essaierons de traduire musicalement les changements de rythme dans l'écriture de Michaux. De la voix parlée au chant lyrique, en passant par leurs différentes étapes intermédiaires (parlé expressif, parlé-chanté), nous allons créer un théâtre musical dans lequel les métamorphoses vocales expriment la multitude de personnages qui parcourent cette œuvre poétique.

Notre cycle se présente comme un ensemble de variations sur le thème du voyage musical : voyage dans les obsessions de l'oreille interne, dans des territoires sonores insolites, mais aussi voyage au cœur des musiques qui habitent la mémoire de Michaux (Messiaen, Puccini, les musiques populaires). Nous essaierons ainsi de retrouver l'origine des poèmes et de re-composer les territoires sonores qui les ont inspirés, en restant attaché à chaque mot poétique et en créant une sorte de fusion des deux éléments, une traduction personnelle.

Volontairement multi-stylistique, la composition musicale se veut un miroir des explorations multiples de l'esprit dans la poésie Henri Michaux.

LE PROJET

« Dormir ».

Tout commence par une invitation à plonger dans le sommeil.

Divers tableaux successifs, comme des réveils brutaux ou les épisodes décousus d'un songe, sont saisis par le violoncelle et la voix.

Le spectateur est convié à parcourir une existence en fragments, parsemée de paysages incroyables, de fulgurances visuelles ou d'épisodes d'une quête intérieure.

La prose de Michaux joue avec le sens pour tordre la réalité et donner une sensation de rêve éveillé.

Au cœur de cette traversée, le public observe divers moments absurdes de la vie d'un être vaporeux, lui-même spectateur du déroulement de son existence. On y entend parler de voyages, de dîner dans un restaurant, de réflexions et délires d'un être semblant vivre toujours endormi.

Cet être curieux, Plume, est inadapté à une existence normale et se confronte à l'absurdité du monde qui lui donne des vertiges. Ses actions filent au rythme de sa pensée, il n'achève pour ainsi dire rien et laisse les situations irrésolues, sur le bord de la route. Le quotidien le brusque en permanence, et l'entraîne fatalement vers la catastrophe.

Pas de chronologie ordinaire possible, ici le temps est suspendu, comme si « Plume », cet homme banal, l'avait bloqué en accrochant son pardessus sur l'aiguille de l'horloge.

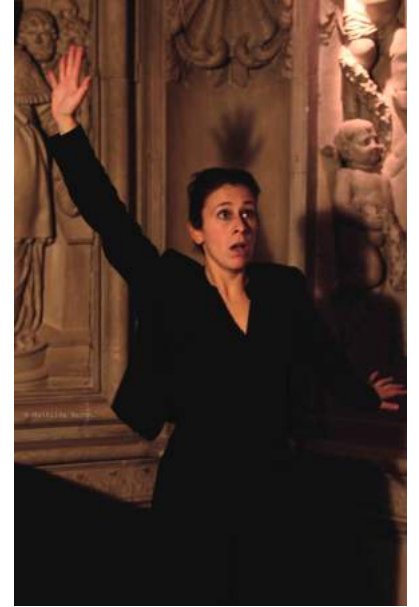
Battre la mesure

Ce projet tend à créer une association étroite entre corps et musique. De la gestuelle de la comédienne au mouvement de l'instrumentiste, c'est l'étude du corps en action qui doit primer. Il s'agit de jouer avec les mouvements propres à l'interprétation musicale, postures, gestes, expressions, et de les exacerber, les intensifier jusqu'à créer de véritables objets musico-gestuels saisissants, à la limite de la performance.

Une orientation que nous engageons avec le travail de la mise en scène et grâce à la création-commande à Alexandros Markéas, compositeur tourné vers les musiques improvisées et intéressé par la question du mouvement dans la musique.

A terme, plus de partitions sur scène, mais bien deux interprètes de chair, de son et de voix.

Progression dans l'espace et le son

Intentions scénographiques

La pénombre.

Sur scène, un magnétophone.

Des mots s'en échappent, quelques bribes sorties de l'imaginaire d'un inconstant. Puis, imperceptiblement, une voix s'élève parmi les spectateurs, se fondant dans ces mots pré-enregistrés jusqu'à imposer sa voix et prendre la parole.

Ainsi commence ce rêve d'un être lunaire.

Quelques promontoires, chaises hautes, escabeaux, viennent s'intégrer à cet espace pour inviter les spectateurs à déplacer leur regard et tendre l'oreille ailleurs.

Dans cet espace vivant sont visibles des toiles, des plaques métalliques ou autres « façades », où la lumière révèle des aspérités, des formes, des visages, à l'image des graffitis de Brassai photographiés sur les murs de Paris. Ces gravures apparaissent et font écho aux images des rêves, aux chimères du narrateur, au monstre qui sommeille en nous...

Brassai, *Graffiti*

Mettre en place un espace commun qui permettrait une circulation des artistes parmi le public, se rapprocher des spectateurs, quitter le rapport exclusivement frontal et ainsi sortir du rapport conventionnel du concert classique.

Lier scène et salle aussi pour jouer sur la dualité entre fantasme et réalité, sur la sensation d'authenticité des éléments du rêve ou du cauchemar : les interprètes s'approchent du public, le rêve est rendu palpable.

PROGRAMME / Matière musicale

en construction

Plume, Evangelista / Michaux pour voix et violoncelle

Création d'Alexandros Markéas sur des poèmes de Henri Michaux

Pièces de Georges Aperghis

Alexandros Markéas Compositeur - Création *Apparitions*

Alexandros Markéas est compositeur et pianiste. Il a étudié au Conservatoire National de Grèce et au Conservatoire National Supérieur de Paris où il enseigne actuellement l'improvisation. Il s'intéresse aux langages des musiques traditionnelles et privilégie les rencontres avec des musiciens improvisateurs de cultures différentes. Il s'inspire également de différents domaines d'expression artistique, tels que sont l'architecture, le théâtre, et les arts plastiques (installations, événements, vidéo, web) pour chercher des alternatives au concert traditionnel et créer des situations d'écoute musicale particulières. Ses pièces sont marquées par un esprit théâtral et par l'utilisation de techniques multimédia.

Il a notamment été en résidence auprès des Musiques Inventives d'Annecy et du CNR des pays de Savoie entre 2005 et 2007, artiste associé au Quartz, scène nationale de Brest en 2008, à la scène nationale d'Evreux en 2011, en résidence à l'Arsenal – Metz en Scènes et auprès de l'Orchestre National de Lorraine entre 2014 et 2016.

En 2016-2017, il a été associé aux rencontres de musique de chambre d'Ivry et compositeur invité du festival Les Détours de Babel à Grenoble.

Georges Aperghis

Né à Athènes en 1945, il s'installe à Paris en 1963 et s'initie au sérialisme, à la musique concrète et s'intéresse aux recherches de Iannis Xenakis. En 1976, il fonde l'Atelier Théâtre et Musique (Atem), situé à Bagnole puis à Nanterre, où il crée dans un échange constant avec les musiciens et comédiens. Ses pièces intègrent des éléments gestuels, narratifs et scéniques dans un cadre expressif unique, s'inspirant de faits sociaux transposés dans un monde poétique, parfois absurde ou satirique. Son œuvre se distingue notamment par un questionnement sur les langages et le sens. Ses compositions, qu'elles soient instrumentales, vocales ou théâtrales, explorent les frontières de l'intelligible.

José Evangelista

Né à Valence (Espagne) en 1943, José Evangelista poursuit une démarche où il explore des façons de faire une musique basée exclusivement sur la mélodie. Il a ainsi développé, autant pour des petits ensembles que pour l'orchestre ou le clavier, une écriture hétérophone d'après laquelle la ligne mélodique, engendrant des échos d'elle-même, crée une illusion de polyphonie. Sa musique prend ses racines d'une vision très large de la tradition : à ses origines espagnoles se sont greffées l'influence du gamelan indonésien, de l'avant-garde occidentale et des musiques modales.

LES INTERPRETES

Mathilde Barthelemy - Comédienne et chanteuse

Après une enfance musicale partagée 12 ans avec un violon, puis une hypokhâgne, elle entre en art dramatique au CRR de Tours et obtient son Diplôme d'Études Théâtrales en 2012. Elle poursuit son travail musical autour de la voix avec Noémi Rime et Valérie Philippin, et obtient son DEM de chant lyrique mention Très Bien à l'unanimité en juin 2016.

Entre 2010 et 2016, Mathilde gravite dans plusieurs projets scéniques à Tours, au sein de la Cie Avant je voulais changer le monde, la Cie du Coin lors de festivals de rue, et un projet d'écriture et de mise en scène au sein de Icart sur les chemins.

Attirée par le renouveau du langage musical comme théâtral, elle se tourne vers le théâtre musical, travaillant des œuvres vocales de compositeurs contemporains, singulières et centrées sur les possibilités de l'interprétation autant que sur la décomposition/recomposition du langage (Aperghis, Berio, Mâche...). Elle joue avec l'Ensemble Atmusica depuis 2014 pour des concerts et des créations, notamment les *Improvisations I et II sur Mallarmé* de Pierre Boulez pour soprano solo et ensemble, *L'Homme qui faisait fleurir les arbres* de Frédéric Pattar pour harpe, percussions et récitante.

Elle participe régulièrement à des productions d'opéra comme choriste supplémentaire au Grand Théâtre de Tours depuis 2015 et fait partie des chœurs supplémentaires de Radio France depuis 2017.

Dans ses projets actuels, on peut la voir dans *Tumulte*, un solo vocal autour de la figure de la sorcière, mêlant chants rituels, chants traditionnels et musique contemporaine, et *Idiomes !*, une création poétique et théâtrale pour public actif. Elle participe au nouveau spectacle des Voix Buissonnières (Paris) sur un projet pluridisciplinaire et itinérant, mêlant pièces vocales contemporaines et jonglage.

Elle donne des ateliers de théâtre entre 2012 et 2015 à des enfants et adolescents, et des ateliers d'initiation théâtrale à des adultes déficients mentaux en foyer occupationnel.

Myrtille Hetzel - Violoncelle

Myrtille Hetzel étudie le violoncelle et le piano à Paris, au conservatoire du 12ème arrondissement, puis au CRR d'Aubervilliers. Après un 1er prix de violoncelle à l'unanimité, dans la classe de Florian Lauridon, elle entre au CNSM de Paris en 2007 dans la classe de Jérôme Pernoo et Cyrille Lacrouts. Elle a bénéficié des précieux conseils de Philippe Muller, Xavier Gagnepain, Roland Pidoux, Jean Sulem, Claire Désert, Robert Nagy, Isván Varga.

Elle obtient son Master de violoncelle en 2011, et intègre successivement la formation à la pédagogie et le cycle supérieur d'improvisation, duquel elle sort diplômée en 2015. Elle obtient un 2ème prix de musique de chambre au concours européen de la Fnapec en 2010. En 2012, elle est invitée à jouer en soliste avec l'orchestre DEMOS à la salle Pleyel grâce à son intérêt pour l'enseignement et pour la transmission au sein de pratiques collectives à vocation sociale.

Son répertoire s'étend du 18ème siècle aux créations contemporaines. Sa passion pour la musique d'aujourd'hui la conduit à jouer avec l'Ensemble Intercontemporain, Itinéraire, Le Balcon, Multilatérale, Musicatreize, Smash Ensemble, Regards...

Attirée également par le monde du théâtre et du spectacle vivant, elle prend part à plusieurs créations : *Juana*, spectacle chorégraphique d'Éric Oberdorff et Analia Llugdar, la pièce *L'Annonce faite à Marie* de Paul Claudel, dans la mise en scène d'Yves Beaunesne, avec une musique originale de Camille Rocailleux, et actuellement le spectacle *Traviata-vous méritez un avenir meilleur* mis en scène par Benjamin Lazar, créé aux Bouffes du Nord (nomination aux Molières en 2017).

Son activité riche et éclectique lui permet de se produire en Europe et dans le monde (Chine, Mexique, Allemagne, Autriche, Suède, République tchèque...) et de participer à de nombreux festivals (Radio-France, Lucerne, Saint-Prex Classics, Musiques à Marseille, San Sebastian...) Elle est régulièrement invitée à jouer dans des musiques de films (Alexandre Desplats, Kamal Kamal...), et au sein d'orchestres nationaux tels que l'Orchestre de l'Opéra de Paris, l'Orchestre National de France, l'Orchestre du Capitole de Toulouse...

Myrtille Hetzel est titulaire du CA et membre de l'Ensemble Itinéraire depuis 2014.

Anne-Marie Gros - Accompagnement à la mise en scène / Regard extérieur

Danseuse et comédienne, Anne Marie Gros débute sa carrière dans le film de Coline Serreau « Qu'est ce qu'on attend pour être heureux ? » et entame là une carrière qui ne dissociera plus le mouvement de la comédie.

Elle débute comme chorégraphe au Festival de Radio France à Montpellier dans « Ariane à Naxos » de Richard Strauss, oeuvre dont elle vient de recréer le mouvement sous la direction de C. Thielemann avec Renée Fleming et Sophie Koch dans une mise en scène de Philippe Arlaud.

Sa fidèle collaboration avec Philippe A. en tant que chorégraphe les amène depuis de longues années à travailler en heureuse complicité sur un répertoire très varié d'opéra au Volksoper de Vienne, Staatsoper de Berlin, Grand Théâtre de Genève, Festspielhaus de Baden Baden... Leur dernier espace d'invention fut le travail mené avec les Mnozil Brass à Vienne et Carmen au théâtre Impérial de Compiègne.

La compagnie Fracasse, Michel Legrand dans une de ses créations mise en scène par A. Sachs (nombreux Molière), la Péniche Opéra font appel à Anne-Marie sur de nombreux ouvrages pour mettre en chair, en mouvement et en geste les artistes lyriques dans leur rôle (Opéra Comique, Théâtre de Champs-Élysées, Bouffes Parisiens...)

Elle met en scène des spectacles de chansons et mélodies françaises ou instruments tels que Anne Baquet, Jean-Marc Salzman, les Désaxés...

Elle est régulièrement invitée par le CREA (Centre d'Eveil Artistique) où elle met en scène et/ou chorégraphie puis écrit plusieurs spectacles interprétés par la troupe enfants et de jeunes adultes. "Boulevard du swing" "Polar" présentés au Châtelet et à l'Amphithéâtre de l'Opéra Bastille ainsi que "Dancing Palace".

Très concernée par la transmission, elle intervient dans des institutions comme le centre de formation lyrique de l'opéra Bastille, à l'Université de Malibu ainsi qu'au CFMI de Tours.

At musica

Ensemble Atmusica
Direction artistique - Anne Aubert

ensemble.atmusica@gmail.com // www.atmusica.fr

ATMUSICA est un collectif de musiciens. Il se consacre au répertoire contemporain et se produit dans des formations allant de l'instrument soliste à l'ensemble dirigé.

La musique d'aujourd'hui est extrêmement diversifiée, intégrant au domaine sonore d'autres modes d'expression. Seul le concert en direct permet d'apprécier la singularité des modes de jeux, la spatialisation... et transmet l'intensité et l'émotion des œuvres.

Au service de la musique d'aujourd'hui, Atmusica mêle dans ses programmes les œuvres de compositeurs de la jeune génération et les chefs d'œuvres du répertoire contemporain. L'Ensemble témoigne des multiples trajectoires empruntées par la composition d'aujourd'hui, avec la mise en perspective des figures incontournables du répertoire.

L'ensemble a choisi de fidéliser le public par des rencontres régulières, en mettant l'accent sur la découverte, l'ouverture et la curiosité pour les œuvres rares ou inédites grâce à des présentations donnant des « clés » d'écoute préalables aux interprétations. Il diversifie son action et élargit ses missions avec un projet artistique spécifiquement centré sur la musique d'aujourd'hui et de demain, la pluridisciplinarité en proposant des concerts associés à d'autres disciplines (musique théâtralisée, ciné-concerts, conte, mélodrame...), s'associant à des artistes et des structures partenaires à l'échelle régionale, nationale et internationale.

Atmusica reçoit le soutien de la DRAC - Centre Val de Loire, du Conseil Régional Centre Val de Loire, du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire et de la ville de Tours.

