

Archipel —

Spectacle

Tourbillons

Programme du vendredi 23 mars 2012 - 22h30

Théâtre Pitoëff

Archipel 2012 —

On assiste depuis des années à un double mouvement de dé-naturation et de dé-naturalisation de la musique. Longtemps confinée à une scène spécialisée qui la privait de contact avec les autres arts et à des écoles nationales qui opposaient fictivement leurs esthétiques, le monde musical a compris que son avenir était dans la rencontre et l'ouverture. Plus que jamais, notre musique est impure. Tirant sa force du spectacle et du brassage.

Pour fêter ses vingt ans, Archipel interroge cette double évolution: la musique au croisement des arts, se confrontant au théâtre, à la vidéo, aux installations; les musiciens à ce carrefour des peuples qu'est la Suisse. Modèle d'une Europe en miniature que l'Europe ne se décide pas à être. Fédération pluriculturelle cimentée par une histoire commune, ouverte aux influences du monde.

A two-fold movement of music denaturing and denaturalizing has been noticed for many years. Music has long been confined to a specialized stage, which deprived it of contact with other arts, and to national schools who confronted fictitiously their aesthetics. The music world has now understood that its future consists in encounters and open-mindedness. More than ever, our music is impure; its strength is rooted in performances and melting pot.

To celebrate its 20th anniversary, Archipel questions this double movement: music at the crossroads of arts, and facing theatre, video, settings; musicians in Switzerland, seen as a crossroads of people. A model of miniature Europe – a model that the genuine Europe has still not followed. A multicultural federation united by a common history, open to the world's influences.

Tourbillons

Elle parle. Elle chante. Elle parle et elle chante. Surtout elle parle tout haut. Elle pense. Elle s'adresse à des gens qui n'existent pas. Folie douce. Comique. Ça tourne et retourne dans sa tête. Cela revient comme des obsessions. Des fragments qu'elle ressasse. Elle ne sait plus très bien où elle en est. Assise à une table, filmée en direct par deux caméras, son visage dédoublé à ses côtés, Donatienne chante Aperghis et lit Cadiot.

Marc Texier - directeur d'Archipel

She speaks. She sings. She speaks and sings. Most of all she speaks loudly. She thinks. She talks to people who do not exist. Sweet madness. Comical. It turns round and round within her head. It comes back like obsessions. Fragments she keeps thinking about. She does not know precisely where she is. Sitting at a table, filmed live by two cameras, her face reproduced on her side, Donatienne sings Aperghis and reads Cadiot.

Marc Texier - general manager

Vendredi 23 mars 2012 —22h30

Théâtre Pitoëff

Spectacle —1h

Tourbillons

Georges Aperghis / Olivier Cadiot *Tourbillons*
spectacle pour voix seule

2004

PS

1h

soprano **Donatienne Michel-Dansac**
lumière **Daniel Lévy**

Production CCAM de Vandoeuvre-les-Nancy

concert enregistré par Espace 2

Aperghis/Cadiot: Tourbillons

Monologue à facettes d'une femme dans tous ses états. Paroles et chants de sa vie ordinaire. Folie douce-amère. Assise à une table, filmée en direct par deux caméras, son visage dédoublé en gros plan apparaît de temps à autre à ses côtés. Comme si elle se regardait dans un miroir.

Georges Aperghis a composé la musique de ce qui deviendra *Tourbillons*, il y a une quinzaine d'années. Par la suite il a proposé au poète Olivier Cadiot d'écrire des textes.

Ce sont des fragments de quelques lignes qui s'enchaînent à la façon d'une ritournelle.

À partir de là, Georges Aperghis a découpé la partition pour en faire des «timbres-poste». Ainsi est né *Tourbillons* où, autour de la voix de la chanteuse Donatienne Michel-Dansac, se construit un drôle de carrousel articulant sons, mots et images.

Georges Aperghis **France/Grèce 1945**

Né à Athènes en 1945, de père sculpteur et de mère peintre, il hésite longtemps entre la peinture et la composition. Essentiellement autodidacte, il découvre la musique grâce à la radio et aux cours de piano que lui donne une amie de la famille. Il s'installe à Paris en 1963, s'initie au sérialisme du Domaine Musical, à la musique concrète de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry, aux recherches de Iannis Xenakis dont il s'inspire dans ses premières oeuvres, puis en 1970, il décide d'approfondir un langage plus libre et plus personnel. En 1971, il compose *La Tragique Histoire du nécromancien Hiéronimo et de son miroir* (pour deux voix de femme: chantées et parlées, un luth, un violoncelle), sa première pièce de théâtre musical, qui lie étroitement la musique au texte et à la scène, et préfigure sa propre dramaturgie musicale. A partir de 1976, Georges Aperghis crée l'Atelier Théâtre et Musique (Atem), consacré au théâtre musical où il renouvelle complètement sa pratique de compositeur: il fait appel à des musiciens aussi bien qu'à des comédiens, intègre dans ses pièces tous les ingrédients vocaux, instrumentaux, gestuels, scéniques... en les traitant de façon identique. Il compose également des pièces pour instruments seuls, des oeuvres de musique de chambre, vocales, pour orchestre et des opéras. C'est dans l'opéra qu'il réalise la synthèse de son travail: ici le texte est l'élément fédérateur et déterminant, la voix, le principal vecteur de l'expression. Il a composé sept ouvrages lyriques.

Son oeuvre est ainsi résumée par Georges Aperghis lui-même: «faire musique de tout».

Olivier Cadiot **France 1956**

Écrivain, auteur dramatique et traducteur français, Olivier Cadiot est né en 1956 à Paris.

Il débute son parcours littéraire avec *L'Art poétique'*, un ouvrage de poésie paru aux Éditions P.O.L en 1988. Olivier Cadiot entame par la suite une collaboration avec

Pascal Dusapin, pour qui il écrit notamment l'opéra *Roméo & Juliette* en 1989.

En 1993, il publie *Futur, ancien, fugitif*, le premier volume d'une série qui se poursuivra avec *Colonel des Zouaves* (1997), *Retour définitif et durable de l'être aimé* et *Fairy queen* (2002). Après quelques années de mutisme littéraire, il revient en 2007 avec le roman *Un Nid pour quoi faire*, toujours aux Éditions P.O.L.

Icône de la poésie contemporaine, les écrits d'Olivier Cadiot sont adaptés au théâtre par Ludovic Lagarde: *Colonel des Zouaves* (1998), *Retour définitif et durable de l'être aimé* (2002) et *Fairy queen* (2004). Lagarde adapte même ce dernier ouvrage sur petit écran pour le téléfilm du même nom qu'il coréalise avec Christophe Derouet, en 2007. Outre les poésies et les romans, Olivier Cadiot écrit aussi pour le théâtre, signant des pièces telles que *Sœurs et frères* (1993), *L'Anacoluthie*, *Platonov*, ou encore *Happy Birthday to you*. Il prête également ses talents d'auteur à des musiciens, à l'image de Benoît Delbecq, Gilles Grand et Georges Aperghis.

Par ailleurs, en tant que traducteur, il travaille sur des textes de Gertrude Stein, *Oui dit le très jeune homme*, et de Rainald Goetz, *Katarakt*, entre autres. Il compte d'autres traductions, dont *La Bible: psaumes, Cantique des cantiques, Osée* et *La Nouvelle Traduction de la Bible*, parue en 2001.

La puissance de ses textes s'exprimant singulièrement bien sur scène, Olivier Cadiot a été choisi, avec le metteur en scène suisse Christoph Marthaler, pour être l'artiste associé de la 64ème édition du Festival d'Avignon en 2010.

Daniel Lévy (lumière)

Après des études à l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg (section régie), Daniel Lévy rencontre le compositeur Georges Aperghis avec lequel il établit une durable collaboration. Citons: *Baraques Foraines* (C.N.S. de Strasbourg, Théâtre des Amandiers de Nanterre - 1992) *Sextuor* (Théâtre des Amandiers de Nanterre - 1996), puis *Commentaires* (Festival d'Avignon - 1997), *Entre Chien et Loup* (Opéra de Nancy - 2002, reprise à Lyon en 2006).

En 1996, s'amorce un compagnonnage avec le metteur en scène Frédéric Fisbach: *Nous les Héros* (Jean-Luc Lagarce – Tokyo 1999), *Les Paravents* (Jean Genet, Théâtre de la Colline - 2002), *L'Illusion Comique* (Avignon - 2004). Il a également travaillé avec les metteurs en scène Irène Bonnaud, Patrick Pineau, Michel Didym, Anita Picchiarini, Tomeo Verges. Il a conçu la lumière pour *Compressed Cries Chronicles* pour le compositeur Carlo Carcano (Poitiers et Festival Archipel Genève 2009). Parallèlement, il crée la lumière, la scénographie et la vidéo des concerts d'Emilie Loiseau, Arthur H, Paris Combo, Gian Maria Testa.

Donatienne Michel-Dansac (soprano)

Donatienne Michel-Dansac commence ses études musicales de violon et piano à sept ans. Elle entre à la maîtrise de l'Opéra de Nantes et participe pendant dix ans aux productions scéniques et de concerts, souvent en tant que soliste. En 1985, elle est admise au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. En 1988, elle a interprété *Laborintus II* de Luciano Berio avec l'Ensemble Intercontemporain et Pierre Boulez. Elle est invitée par de nombreuses formations internationales. Une étroite collaboration avec l'Ircam depuis 1993 lui a permis de créer de nombreuses œuvres (Mauro Lanza, Fausto Romitelli, Philippe Leroux...)

Sa rencontre avec Georges Aperghis en 1992, pour *Sextuor* marque depuis lors son grand attachement à interpréter la musique

de ce compositeur. En 2001, elle est la première interprète de l'intégralité des *Récitations* (CD ColLegno); *Happiness Daily* en 2009; en 2010, *Tourbillons* (textes d'Olivier Cadiot) pour voix seule au Théâtre du Rond-Point; et, avec grand succès, le rôle de Félicie dans son opéra-bouffe *Les Boulingrin*, création mondiale à l'Opéra Comique en mai 2010, mis en scène par Jérôme Deschamps et dirigé par Jean Deroyer.

Elle interprète internationalement la musique baroque, classique et romantique, et se produit en récital avec Vincent Leterme. Ses enregistrements ont obtenu de nombreux prix de la critique internationale. *Robert le cochon* de Marc-Olivier Dupin, dirigé par Jean Deroyer avec l'Orchestre National d'Île-de-France est son dernier enregistrement sorti chez Harmonia Mundi. Pour le cinéma, elle a tourné dans *Musica da camera* de Philippe Béziat, et *Tempête sous un crâne* de Catherine Maximoff. Elle est l'interprète du prochain film d'Erik Bullot *L'Alliance*. Elle se produit aussi en tant que lectrice (*Bastard Battle*, roman de Céline Minard; *Les miens* de Claude Closky). Elle est l'invitée de nombreux musées et fondations, pour des projets d'art contemporain et cinématographiques. Elle se produira aux États-Unis et au Festival d'Aix-en-Provence la saison prochaine. Elle enseigne en France et à l'étranger.

Soutiens du festival Archipel 2012

Partenaire de ce programme

Équipe du festival:

Marc Texier: Direction générale
Jacques Ménétreay: Administration & coordination artistique
Carine Tailleferd: Communication, médiation, presse
Marc Texier et Carine Tailleferd: Textes et documentation
Sophie Lanoote: Traduction
Delphine Renault: Assistante communication
Ulysse Prévost: Assistant production
Sandra Heyn: Assistante production
Angelo Bergomi: Coordination technique
Michel Blanc: Régie scène
Jean-Baptiste Bosshard: Régie son
Valérie Quennoz: Billetterie
Monica Puerto: Cuisine
Stéphanie José: Bar
Isabelle Meister: Reportage photographique
Marc Texier: Conception et réalisation du site
Régis Golay: Photographies «Cycle des pierres»
Federal Studio: Graphistes
SRO Kunding: Impression
SGA, TPG: Diffusion
Atelier Philippe Richard: Signalétique

Prochains événements

Spectacle sa 24.3 18h00

Théâtre Pitoëff

Intercommunication

Oeuvres de: Barrett, Beckett, Jordan, Zimmermann

Arne Deforce

Spectacle sa 24.3 20h00

Maison Communale de Plainpalais, grande salle

L'éventail des harmoniques

Oeuvres de: Adamek, Jarrell, Sakai

Ensemble Orchestral Contemporain

Spectacle di 25.3 14h00

Théâtre Pitoëff

Voyage au centre de mes chambres

Oeuvres de: Cendo, Crosse, Ducloux, Fagin, Franceschini, Haenel, Maresz, Matalon, Robin, Suarez Cifuentes, Tüzün

Nicolas Crosse

Spectacle di 25.3 17h00

Maison Communale de Plainpalais, grande salle

Préparation du hasard

Oeuvres de: Bianchi, Blondeau, Cage, Filidéi, Jodlowski, Mincek, Naegelen, Pesson, Scheffer

Wilhem Latchoumia

Installation

Le son des autres

Oeuvre de: Jodlowski

Bar

Boissons et petite restauration sont proposées au bar de la Maison communale. Ouverture une heure avant chaque spectacle.

Billets

Vente en ligne sur le site d'Archipel:
www.archipel.org

Les salles d'Archipel 2012

Conservatoire de Genève

1, place Neuve

CH-1204 Genève

Bus 3, 5: Bovy-Lysberg

1, 32: Cirque

Tram 12: arrêt Place Neuve

15: arrêt Cirque

Maison communale de Plainpalais

rue de Carouge, 52

CH-1205 Genève

Tram 12: arrêt Pont-d'Arve

15: arrêt Uni-Mail

Radio Suisse Romande

passage de la radio, 2

Bus 1: arrêt École de Médecine

Théâtre du Grütli

rue du Général-Dufour, 16

CH-1204 Genève

Bus 3, 5: Bovy-Lysberg

1, 32: Cirque

Tram 12: arrêt Place Neuve

15: arrêt Cirque

Théâtre Pitoëff

rue de Carouge, 52

CH-1205 Genève

Tram 12: arrêt Pont-d'Arve

15: arrêt Uni-Mail

Victoria Hall

Rue du Général-Dufour, 14

CH-1204 Genève

Bus 3, 5: Bovy-Lysberg

1, 32: Cirque

Tram 12: arrêt Place Neuve

15: arrêt Cirque

Bureau du Festival Archipel

rue de la Coulouvrenière, 8

CH-1204 Genève

Tél: +41 22 329 42 42

Billets: +41 22 320 20 26

Fax: +41 22 329 68 68

info@archipel.org

www.archipel.org