

Vertiges II

opéra théâtre

| Blanc-Mesnil 21 et 22 janvier | Hanovre 20 juin 2010

Vertiges II

OPÉRA THÉÂTRE POUR ONZE ACTEURS-CHANTEURS ET PETIT ENSEMBLE

Commandes / Ecritures

| **MUSIQUE** | 2001 Opéra de Bordeaux | 2004 Version de chambre - Compagnie Le Grain | **TEXTE** | 1999 Compagnie Le Grain - Centre National des Ecritures du spectacle

| Musique **Jean-Pierre Drouet** | Texte **Patrick Kermann**

Dramaturgie, livret, mise en scène **Christine Dormoy**

Direction musicale **Pierre Roullier**

Scénographie **Philippe Marioge**

Costumes **Cidalia Da Costa**

Maquillage et coiffures **Sophie Niesseron**

Lumière **Dominique Mabileau**

Régies lumière **Marie-Hélène Pinon - Paul Beaureilles**

Régie générale **Dominique Carpentier**

Régie plateau **Marc Rodriguez**

Assistante mise en scène **Kerstin Beyerlein**

Chef de chant **Bruno Schweyer**

Réalisation décors costumes **Ateliers de l'Opéra de Bordeaux**

| Avec

SOLISTES DE LA COMPAGNIE LE GRAIN

Katy Deville actrice

Marc Depond acteur, percussionniste

Géraldine Keller soprano, flûtiste

Denise Laborde soprano, mandoliniste

Chris Martineau soprano, altiste

Patrick Cuisance saxophoniste, accordéoniste

Isabel Soccoja mezzo-soprano, pianiste

Sevan Manoukian, soprano

Myriam Boucris mezzo

Thierry Cantéro ténor

Laurent Bourdeaux baryton basse

SOLISTES DE L'ENSEMBLE 2E2M

Eric Lamberger clarinette

Marie-Violaine Cadoret violon

Tanguy Menez, contrebasse

Bruno Schweyer synthétiseurs

| **PRODUCTION 2009** Le Grain Théâtre de la Voix | EN PARTENARIAT AVEC le Konzerthaus de Berlin | AVEC LE SOUTIEN : FCL, Adami, Spedidam, Ambassade de France à Berlin | AIDE À LA DIFFUSION Arcadi, Culturesfrance.

LA COMPAGNIE LE GRAIN EST CONVENTIONNÉE PAR :

Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Aquitaine, et subventionnée par le Conseil Régional d'Aquitaine, Conseil Général de Gironde, Ville de Bordeaux

| **COPRODUCTIONS 2007** Le Grain Théâtre de la Voix | Grand-Théâtre de Reims | Ensemble 2e2m | Studio Cesare centre national de création musicale

| **COPRODUCTIONS 2004** Compagnie le Grain | Grand Théâtre de Limoges | Francophonies en Limousin | CDN Théâtre de l'Union,

| **COPRODUCTIONS 2001** Cie le Grain en compagnonage avec l'Opéra de Bordeaux | Ars Nova | Le Théâtre Scène Nationale de Poitiers | Théâtre de la Renaissance d'Oullins | Ville d'Orthez | AVEC LE SOUTIEN Iddac - Festival de Blayes

| SPECTACLE EN TOURNÉE 2009/2010

Il y a dix ans, du compagnonnage entre une compagnie de création et une maison d'Opéra, naissait l'opéra-théâtre *Vertiges*. La commande d'écriture à un compositeur et à un poète proposait alors un processus de création singulier, où le personnage, né du clown, préexisterait à la musique savante, et où le livret serait capable, grâce à un travail sur la langue, de réunir des familles artistiques jusque là bien distinctes : celles de l'opéra classique, celles du théâtre musical et celles du théâtre contemporain.

Pour Jean-Pierre Drouet, Patrick Kermann, Christine Dormoy et sa troupe et les quatre solistes de l'Opéra de Bordeaux, l'aventure artistique de l'*Opéra Vertiges* commençait, avec *Ars Nova* sous la direction de Philippe Nahon avec l'Onba sous la direction de Philippe Roullier. L'engagement de **Thierry Fouquet**, **Joël Brouch**, **Isabelle Masset** à Bordeaux, le soutien notamment de **Denis Garnier** à Poitiers, **Michel Thion** à Oullins, **Alain Mercier** et **Patrick Le Mauph** à Limoges, **Serge Gaymard** à Reims, **Gordana Vnuk** à Hambourg, ont été déterminants. Aujourd'hui c'est avec Pierre Roullier et les musiciens de l'Ensemble *2e2m* que Le Grain soutient les étapes et les défis des reprises et de la diffusion de *Vertiges*. et de sa version de chambre *Vertiges II*.

|Reprise **2004** |Reprise et Tournées **2007** |Sélection du Grain au *Festival international* au Kamnagel - Hambourg |Konzerthaus - Berlin **2009** |Tournées **2010** : l'équipe de *Vertiges* tient les planches avec ce bonheur rare de faire vivre une oeuvre sur la durée, de faire évoluer son interprétation avec le temps, de mûrir une recherche et de porter une écriture à la rencontre de publics dont l'écoute et la compréhension du monde ont évolué en toute contemporanéité.

Les vingt artistes et techniciens de la Compagnie Le Grain et de l'Ensemble 2e2m sont heureux, en collaboration avec les équipes du Konzerthaus - Berlin de re-créeer l'opéra-théâtre *Vertiges II*, en l'adaptant pour deux représentations exceptionnelles, à la scénographie naturelle de la salle du Konzerthaus les sendredi 17 et samedi 18 avril 2009 à 20H

TOURNÉE 2009-2010 (EN COURS)

LE FORUM SCÈNE CONVENTIONNÉE DE BLANC-MESNIL - 21 ET 22 JANVIER 2010

HANOVRE - 20 JUIN 2010

|mise en scène |dramaturgie

|Le lieu ?

Un cadre à l'aplomb d'un précipice, la scénographie fonctionne comme une balustrade... A se jeter ou à ressurgir. l'orchestre y flotte par enchantement dans le lointain, de part et d'autre des balcons les personnages d'opéra se penchent. Tout se joue dans le passage, un passage d'abord impossible, puis de plus en plus probable, entre les sept clowns, monomaniaques, pas du tout aliénés dans leur parole, tout à fait solitaires - et le quatuor vocal du haut, les mille et un déchirements de la vie en surface...

|Le texte de Patrick Kermann , la musique de Jean-Pierre Drouet ?

Le texte livre dans son balbutiement apparent l'épaisseur d'un drame. Chacun y trouvera des raisons d'espérer ou de se balancer. Au final " on n'est pas grand-chose et ça n'a pas d'importance " souffle la soprano-clown entre deux cordes de son alto.

La musique se situe entre réminiscences debussystes et " avancées " à la Berio. Elle est donc classique. Le compositeur rajoutant seulement -Ce n'est pas rien- ce qui lui vient de l'expérience de l'improvisation alternant avec des moments de passion lyrique comme le chœur central rythmé et le long passage qui prélude à la fusion finale des espaces.

|Théâtre musical, opéra, théâtre ?

Le théâtre musical est un genre délicieux où les mots se font musique, où le chant, le cri, surgissent de la nécessité même de la parole, quand elle ne peut plus se suffire. *Vertiges* va plus loin dans ce que la jubilation des arts peut inscrire en nous de traces...d'émotion, d'étonnement et de joie. On sourit encore de certains traits, on se réjouit de la virtuosité que cela implique, mais on est touché, car le verbe est charnel, il emporte son poids d'affect, les mots se jouent d'un sujet qui vacille.

C'est est un véritable opéra ET c'est aussi une pièce de théâtre.

On ne sépare pas de l'interprétation, les lumières, les ombres portées, la justesse des entrelacs entre comédiens-chanteurs, chanteurs-comédiens, musiciens de l'avant-scène ou ceux qui les surplombent. On embrasse d'un même regard, de l'auteur, du compositeur, des interprètes et du metteur en scène co-auteur du livret, les quatre écritures.

EXTRAITS D'UNE CONVERSATION AVEC CHRISTINE DORMOY **Philippe Méziat**

Extraits de presse

“La Compagnie française d'opéra *Le Grain*, renouvelle le genre, avec son très fascinant théâtre de la voix : " Vertiges II " L'opéra à déguster voluptueusement, une forme véritablement nouvelle de théâtre musical, comme l'a montré la création allemande de son œuvre d'art total *Vertiges II* au Kamnagel de Hambourg.”

Die Welt, Von Lutz Lesle

“Attention Vertiges ! Perte d'équilibre entre opéra et théâtre, entre raison et folie, entre oraison et drôlerie .../...Sur scène, deux groupes se disputent l'espace, se poursuivent, s'évitent ou fusionnent de brefs instants. Un quatuor de chanteurs d'opéra, engoncés dans les poses du genre, clame dans un phrasé désincarné (à la manière des opéras de Debussy) des certitudes de la vie, l'amour, la mort. A leurs côtés, avec une élocution plus percussive que mélodique, un septuor de clowns jongle, en grands chahuteurs avec les mots, les onomatopées, les paroles syncopées. Ils jouent de leurs corps comme d'un instrument et de leurs instruments de musique comme un prolongement d'eux-mêmes : accordéon, saxo, mandoline, violon tour à tour émouvants et cocasses. .../...Acteurs, chanteurs, musiciens, ils sont épatants de justesse, d'engagements, soudés dans une respiration commune. Dans ce texte tout en fragmentation, où il est question de corps déchirés, de Tchernobyl, de terreurs enfantines et d'erreurs assassines, leur vitalité suffit à transformer en triomphe de la vie ce voyage en abysses sinistres.”

Télérama, Bernard Mérigaud

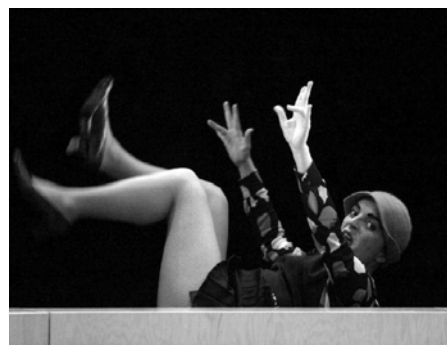
“De quoi s'agit-il ? Difficile à dire. De la vie. De la danse près du gouffre et du fait de ne pas se prendre trop au sérieux. .../...Du théâtre, magique au plus haut niveau : pensif, enthousiasmant, plein de comique-tragique et soigneusement chorégraphié jusqu'au battement de cils. Ici tout est pertinent et jubilatoire. Bayreuth ? Etait hier. Ce qui restait à prouver. " Bayreuth était hier " : C'est le cri de guerre du festival du même nom au Kamnagel, réalisé pour souffler le vent frais du nouveau théâtre musical au visage de l'establishment d'opéra. Lors des précédentes productions venant d'Italie, Slovénie, Allemagne et Espagne ce ne fut malheureusement qu'une faible brise.../...mais ce que présente la metteur en scène Christine Dormoy dans la création allemande de 90 minutes dépasse toutes les attentes.”

Hamburger Morgenpost, Sören Ingwersen

Musique et théâtre s'embrassent, les voix s'échangent en étagements de situations, les corps s'ébranlent en contrepoints. Construit sur un principe fragmentaire d'apparition-disparition, Vertiges est une investigation sonore dans notre monde en pleine dérégulation, un jeu de langues cassées où s'entremêlent peur et jubilation.”

Libération

Vertiges



Photos F.Desmesure- Vertiges - compagnie Le Grain

I Jean-Pierre Drouet compositeur

Né en 1935.

« Je suis devenu percussionniste parce que la percussion tient un rôle prééminent dans toutes les musiques les plus passionnantes de notre temps. Elle m'a permis de pénétrer et pratiquer les genres les plus divers : jazz, music-hall, musique contemporaine, musiques orientales, etc. » Jean-Pierre Drouet est un irrésistible touche-à-tout. Sous ses doigts, les objets détournés, les ustensiles façonnés ou les instruments extra-européens transfigurés deviennent d'incroyables pourvoyeurs de sonorités aussi surprenantes que poétiques. Autodidacte, Drouet a largement contribué à élargir la gamme des percussions traditionnellement admises dans les orchestres, faisant preuve d'une fantaisie imaginative sans limite dans l'art du bruitage. Il a parcouru toutes les aires où sa science empirique des rythmes et des sons pouvait s'accomplir : la musique contemporaine (Berio ; Stockhausen ; Xenakis ; Aperghis, etc.), la danse (avec les chorégraphes Brigitte Lefèvre, Jean-Claude Gallota, Stéphanie Aubin et François Verret), le théâtre, le jazz (il est aussi batteur), le music-hall burlesque, la musique improvisée ou expérimentale, les musiques de scène... Qu'il œuvre avec les Percussions de Strasbourg ou le percussionniste africain Adama Dramé, Jean-Pierre Drouet manifeste un savoir protéiforme qui se décline en une langue universelle. Crépitements, frottements et bruissements des percussions, sifflements auxquels se mêlent des raclements vocaux, les sons qu'il produit depuis sa table (à l'aide de chaînes, de baguettes, de lames, de pierres détournées, etc.) ou qu'il puise dans son inépuisable collection d'instruments sont d'une infinie variété. Verre, pierre, fer, peau, bois, toutes les matières grincent ou chantent entre ses mains. Naturelles ou fabriquées comme les machineries de Claudine Braham, les sonorités organiques du quotidien sont détournées ou transposées jusqu'à s'en trouver métamorphosées. Son corps tout entier devient « machine à musique » dans une performance improvisée et théâtralisée aussi visuelle que sonore. Dans le jazz, on le retrouve logiquement aux côtés des musiciens héritiers de l'hyper-expressivité du free jazz, sensibles à la « naïveté » des folklores et attentifs aux « textures sonores » : Michel Portal, Louis Sclavis, Henri Texier, Claude Barthélemy, Fred Frith, Marc Ducret... Compositeur, Jean-Pierre Drouet est l'auteur de pièces répétitives où l'humour le dispute à la poésie.

Vincent Bessières

I Patrick Kermann auteur

Né en 1959 à Strasbourg, Patrick Kermann écrit depuis le début des années 90 pour le théâtre et l'opéra. Ses textes ont été mis en scène par Jean-Claude Rousseau, Solange Oswald, Guy Martinez, Claude Bokhobza, Jude Anderson, Annie Lucas, Anne-Laure Liégeois, Katerini Antonakaki, Emmanuel Jorand Briquet et Christine Dormoy. Il a bénéficié d'une résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (1996, *Suaires*), d'une bourse de commande du Ministère de la Culture (1998, *Thrène*), d'une bourse Beaumarchais (1999, *Leçons de ténèbres*), d'une bourse de commande d'oeuvre lyrique (1999, avec Daniel Lemahieu, *Du diktat*), et a bénéficié en 1999-2000 d'une bourse d'année sabbatique du Centre National du Livre et d'une résidence à la Chartreuse.

Autres oeuvres : *The Great Disaster* (création 1999), *De quelques choses vues la nuit* (création 96), *Rencontres de la Chartreuse* (1997), *La Dolence des vivants* (1999), *Les Tristes champs d'asphodèles* (1997), *Merci* (1998), *La Mastication des morts*, *Rencontres d'été de la Chartreuse* (1999). Il a traduit également des romans et du théâtre. Patrick Kermann nous a quitté le 29 février 2000. Le texte *Vertiges*, est l'une de ses derniers écrits. (Patrick Kermann est publié par les éditions Phénix-Editions, l'inventaire et Lanzmann).

I Christine Dormoy metteur en scène

Formée à l'école d'un théâtre " populaire décentralisé ", enrichie par une formation musicale chevillée à une expérience des écritures musicales nouvelles, Christine Dormoy a réuni autour d'elle une équipe de création au service de la recherche, de la mise en scène et de la transmission des œuvres récentes. Elle fonde en 1986 la compagnie Le Grain et constitue patiemment un répertoire scénique d'œuvres clefs du XX^e siècle, toujours avec l'objectif de reprises possibles et d'une diffusion pour un large public : compositeurs et auteurs, théâtre contemporain, adaptation de textes littéraires ou philosophiques, commandes musicales, dialogue entre les arts, son "théâtre pour les oreilles" est un laboratoire de la langue et de l'image, dans une approche sensible de la voix. Travailler Aperghis, Scelsi, Stockhausen, Berio, Jankélévitch, Deleuze, Beckett, Novarina, ou Sciarrino constitue pour elle ce qu'elle appelle, une politesse, c'est à dire une expérience incontournable si on veut pouvoir "goûter" les écritures et les arts à venir. Est-ce parce qu'elle s'entoure de véritables troupes, est-ce parce qu'elle place le corps toujours au centre de ses créations, elle parvient à retenir l'écoute, même sur des sujets qui frisent l'abstraction, même devant les publics pas du tout mélomanes .

Quelques une de ses réalisations les plus remarquées sont : *Les Ailes du vent*, *Indianer Lieder* de Stockhausen avec les Neue Vocalsolisten, *Khoom* de Scelsi, *Ajour* de Valère Novarina 2007 pour le 61^e festival d'Avignon au CNES / la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, *Génitrix* de Laszlo Tihanyi pour l'Opéra national de Bordeaux et le Printemps de Budapest 2008 . Bourse Beaumarchais 2007¹, Lauréate de l'Institut International du Théâtre à Berlin 2008² Christine Dormoy partage son travail entre Paris, Berlin et Bordeaux où sa compagnie est basée. Sa prochaine création est *Infinito Nero* et *l'Alibi della parola* de Salvatore Sciarrino.

¹ pour une écriture de livret d'après Deleuze ² pour *Cantatrix Sopranica* L. texte de Georges Perec / opéra bouffe d'Arnaud Petit

Le Grain Théâtre de la Voix

Fondée par Christine Dormoy, la **compagnie Le Grain** mène depuis 1986, un travail de recherche dont la spécificité est centrée sur la dramaturgie et la mise en scène de la voix dans les écritures d'aujourd'hui.

Dès l'origine, l'idée d'aller vers un public diversifié avec un répertoire exigeant était au centre du projet : Les *Récitations* d'Aperghis, transmises au Grain par Martine Viard, ont tourné dans les territoires ruraux, les scènes nationales, les festivals et les scènes prestigieuses de Venise ou Milan avec la même baignoire en zinc. Les créations scéniques des écritures notamment de Stockhausen, Novarina, Scelsi, Kermann, Ambrosini, Petit ont révélé la ligne artistique de la compagnie le Grain avec des équipes singulières et un réseau de complicité pour la production, la diffusion et la relation aux publics.

La compagnie, à géométrie variable, est constituée d'une quinzaine d'artistes interprètes, d'une équipe de mise en scène, de compositeurs et artistes associés ; elle collabore avec d'autres créateurs, compagnies, ensembles, orchestres et maison d'opéra, musées etc.

Son répertoire est constitué de reprises d'oeuvres du XXe siècle et de créations nouvelles.

Ses projets 2009 - 2013 favorisent particulièrement l'ouverture, le croisement entre les arts sur un axe Bordeaux- Paris -Berlin.

Compagnie Le Grain

conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Aquitaine

subventionnée par le Conseil Régional d'Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la Ville de Bordeaux.

Le Grain Théâtre de la Voix, au sein du réseau Futurs composés, défend la création musicale.

Vertiges II

Drouet |Kermann |Dormoy
OPERA THEATRE
Durée 1H30

Contacts

Compagnie Le Grain Théâtre de la Voix

Direction Christine Dormoy
contact@theatredelavoix.com
www.compagniegrain.com
BP 90 - 33025 Bordeaux CEDEX France
Tél +33 (0)5 56 48 25 65
c/o CAP Étoile (coopérative artistique de production)
10, rue Édouard Vaillant
93100 Montreuil
Tél +33 (0)1 43 87 19 03

DIFFUSION

Laurence Dune
laurence.dune@orange.fr
+33 (0)1 43 60 72 05 / +33 (0)6 08 07 41 92

ADMINISTRATION/MISSION

Stéphane Meyer
s.meyer@theatredelavoix.com
+33 (0)1 42 87 19 03

ASSISTANAT ADMINISTRATION

Estelle Saintagne
contact@theatredelavoix.com
+33 (0)1 42 87 19 03 / +33 (0)6 13 95 60 41

COMMUNICATION / ASSISTANAT DIFFUSION

Séverine Gast
s.gast@theatredelavoix.com
+33 (0)1 42 87 19 03 / +33 (0)6 13 95 60 41