

L'Ircam et le Centre Pompidou présentent

BUG (QUATUOR À CORPS)

Jeudi 22 juin, 20h30

Centre Pompidou, Grande salle

CRÉATION 2017

Jean-Luc Fafchamps, Daniele Ghisi, François Sarhan compositeurs

Ingrid von Wantoch Rekowski mise en scène

Manolo Sellati assistant

Jean-Marie Piemme conseils dramaturgiques

Pierre Dherte, Aurélien Dubreuil-Lachaud, Candy Saulnier,

Adèle Vandroth acteurs

Régine Becker costumes

Christine Grégoire scénographie

Bart Aqa création son

Grégory Beller, Benjamin Lévy réalisation informatique musicale Ircam

Hans Meijer lumière

Durée: 1h10 environ

Création: le 6 juin 2017 aux Brigittines, Centre d'art contemporain
du mouvement de la Ville de Bruxelles.

Préfiguration: le 4 juin 2017 à Reims dans le cadre des Matinées contemporaines,
à Césaré / Opéra de Reims.

Production Lucilia Caesar.

Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou, Les Brigittines (Bruxelles),
Ars Musica (Bruxelles), Césaré - Centre national de création musicale (Reims).

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La SACD soutient le festival ManiFeste-2017 dans le cadre de son action culturelle musique.

Dans la famille demeurent sans doute les uniques tabous qui nous restent, les dernières interdictions sociales et morales, les ultimes amours impossibles. La famille représente une espèce de fatum, un destin qu'il est impossible d'éluder.

Luchino Visconti

Chaque famille « type » représente d'abord une simple union animale, pour ainsi dire un seul organisme, une seule circulation de sang. Réduite à elle-même, elle ne peut donc sortir de son cercle ni créer, à l'aide de ses propres forces, un homme nouveau. Si elle s'efforce d'y parvenir par l'éducation familiale, il en résultera une sorte d'inceste spirituel.

La famille est donc un organisme extrêmement compliqué et déséquilibré. Elle ne cesse, comme tout organisme, de tendre à l'équilibre. (L'éducation) : n'est-ce pas l'essai convulsif que tente pour atteindre à l'équilibre un organisme condamné, au moins durant de longues années, au déséquilibre extrême, l'effort d'un organisme animal qu'on peut appeler, pour le distinguer de l'animal humain isolé, l'animal familial.

Franz Kafka

Lettre sur l'éducation des enfants

SYNOPSIS

Un repas en famille. L'atmosphère est paisible. Le père, la mère, le fils, bercés par leurs ritournelles, leurs mouvements répétitifs et leurs leitmotifs, tissent patiemment leurs liens. Arrive l'Autre, avec son « inquiétante étrangeté ». À quatre, une nouvelle composition s'engage. Finie la belle harmonie. Le « bug » fait son œuvre, exigeant de chacun un renouvellement de son jeu.

S'appuyant sur quatre interprètes aussi inventifs que talentueux, Ingrid von Wantoch Rekowski a également demandé à trois compositeurs de mêler leurs jaillissements au processus en cours, le tout avec la complicité de l'Ircam. Poursuivant son exploration des potentialités du théâtre musical, elle s'attache ici à réviser pour les corps l'univers du quatuor à cordes.

LA FAMILLE

La famille. Le groupe social de plus petit dénominateur commun. Lieu de dissonances et de recherche d'harmonies. D'enfermement et de monstruosité tels que dans les romans et nouvelles de Kafka. En composition, décomposition et recomposition perpétuelles. On croit la connaître, on ne la connaît jamais vraiment. Le cinéma, la littérature et les séries télévisées l'évoquent si régulièrement qu'on en oublie parfois qu'elle peut aussi être un fabuleux terrain de jeu(x) et d'expérimentations pour le théâtre.

Ingrid von Wantoch Rekowski, qui a souvent mis en scène, en tableau, le comportement de l'être humain en société, devait, de toute évidence, un jour ou l'autre, en faire l'objet privilégié de ses recherches plastiques, musicales et théâtrales. La disséquer, l'amadouer, la retourner pour voir ce qu'elle a dans le ventre, derrière la tête, cette famille, objet d'amour, de haine, de bien-aise et de mal-être. À sa façon. De théâtre pour les oreilles et de musique pour les yeux. Loin de toute psychologie, en complicité avec quatre comédiens et trois compositeurs, elle est partie à l'aventure, à la recherche de ce qui s'y joue, s'y répète, s'y énonce et s'y cache. Qui est, là, enfoui dans les cerveaux, les corps, les gestes et les paroles, dans les habitudes et les rituels. Qui est mis en branle le jour où arrive l'intrus(e) qui transforme le trio en quatuor. Dérègle le mécanisme des alliances tacites, crée un bug familial comme dans *Théorème* de Pier Paolo Pasolini ou *Sitcom* de François Ozon. Sur scène, les membres de ce quatuor jouent ensemble, en solo, en duo

ou en trio lors d'un repas où la famille, d'une façon insolite, se révélera telle qu'en elle-même. Comme si les gestes étaient passés à la loupe, amplifiés, décortiqués, répétés et les mots tus, cachés, avalés, révélés par une caisse de résonance. Comme si les murs avaient des oreilles et une bouche pour dire ce qu'ils ont entendu dans le silence de la salle à manger.

À l'origine de ce spectacle, la famille mais aussi une forme musicale similaire par bien des aspects. Une forme musicale qui dépasse le jeu individuel dans l'intérêt du collectif, de l'unité. Une forme à la fois traditionnelle et toujours contemporaine: le quatuor à cordes. Qu'Ingrid von Wantoch Rekowski, avec malice poétique, a transformé en quatuor à corps. Pour cela, elle a demandé à Jean-Luc Fafchamps, Daniele Ghisi et François Sarhan d'écrire des partitions à partir du travail de la voix, des sons et des mouvements des comédiens. En collaboration avec l'Ircam et sa technologie de pointe, ils ont composé des quatuors pour famille nucléaire et un(e) intrus(e) qui, partie prenante de la narration, cristallisent des moments d'émotions, de disputes, de folie et perturbent le bon déroulé du repas. Du travail en commun des acteurs, des compositeurs et de la metteuse en scène est né ce micro-opéra d'un nouveau type au langage physique, poétique, drôle et musical qui va tenter de résoudre l'énigme du bug survenu dans une famille presque comme les autres.

Michel Zumkir

BIOGRAPHIES

Ingrid von Wantoch Rekowski, mise en scène
Un théâtre polyphonique, espiègle et poétique : l'art d'Ingrid von Wantoch Rekowski est un « art de l'interstitiel, du tangent, du décalé, à la fois immatériel, comme la musique dont toujours il procède, et totalement inscrit dans le corps » (Martine Dumont-Mergeay). Bien plus qu'un simple théâtre musical, c'est un art de la transgression, hybride et poétique, tout à la fois art théâtral qui déroge au texte, art musical qui interroge le corps, art pictural qui sonde la beauté plastique. Objet malicieux et inclassable, le théâtre d'Ingrid reste théâtre par sa nature visuelle et émotionnelle. Mais il dépasse les traditionnelles formes scéniques et invente un langage qui, sans trahir la gravité des sujets et la beauté des formes, laisse sa part au rire comme parole de l'émotion.

ingridvwr.be

Lucilia Caesar - La Compagnie

Fondé par Ingrid von Wantoch Rekowski en 1994, *Lucilia Caesar* est un laboratoire de création théâtrale. À la croisée des genres et des codes, ses projets interrogent les conventions de la représentation et se caractérisent par un langage musical imaginatif et radical. L'objectif de la compagnie est de saisir l'humain à travers ses contradictions et ses débordements. Pour *Lucilia Caesar*, l'essence du théâtre se loge justement dans la tension entre le sublime et le grotesque, le mythique et le quotidien, dans les détails, les interstices, les situations risibles, les banalités menaçantes. Ce théâtre du glissement et du décalage peut surgir n'importe où, et

souvent dans les endroits les plus inattendus. Une forme théâtrale nouvelle et, au sens premier du mot, *iconoclaste*.

luciliacaesar.be

Bart Aga, création sonore

Bart Aga est né à Bruxelles en 1969. Après des études en ingénierie, biochimie et écologie, il décide de suivre sa passion pour le son. Depuis 1997, il travaille comme ingénieur du son et créateur sonore sur de nombreux spectacles. Il a été longtemps associé à Damaged Goods/Meg Stuart et à la Compagnie ZOO/Thomas Hauert. Depuis 2002, il est responsable son à l'ancienne maison de la radio Flagey. En parallèle, il continue son activité de « sound designer » et régisseur son. Parmi ses collaborations, citons le Blindman Ensemble, Needcompany/Jan Lauwers, KVS/Josse Depauw, Kunstenfestivaldesarts ou encore Philip Catherine.

Grégory Beller, réalisateur en informatique musicale Ircam

Grégory Beller est artiste et chercheur dans la création contemporaine. Normalien et auteur d'une thèse sur l'expressivité dans la parole et la musique, il fonde la compagnie Synekine dont il est le directeur artistique. Responsable du département Interfaces Recherche et Création de l'Ircam, il coordonne le travail d'artistes, de réalisateurs en informatique musicale, de chercheurs et de développeurs dans la conception, la création et la performance de moments artistiques.

www.gregbeller.com

Jean-Luc Fafchamps, compositeur

Pianiste et membre fondateur de l'Ensemble Ictus, Jean-Luc Fafchamps, né en 1960, prend part à de nombreuses créations, notamment avec la compagnie Rosas. Son travail de compositeur, entamé dans le domaine du théâtre, touche un champ esthétique large, centré sur les problématiques contemporaines. Ses œuvres sont programmées dans la plupart des festivals internationaux et lui valent de multiples distinctions : tribune des Jeunes compositeurs de l'Unesco (1992), Octave de la musique classique (2006) et de la musique contemporaine (2016)... Depuis 2000, il travaille à l'élaboration d'un vaste réseau de cycles (les *Lettres Soufies*) où s'exprime son goût pour les constructions paradoxales. Ses œuvres ont fait l'objet de monographies chez *Fuga Libera* et *Sub Rosa*, pour lesquels il enregistre également au piano.

brahms.ircam.fr/jean-luc-fafchamps

Daniele Ghisi, compositeur

Né en 1984, Daniele Ghisi se forme à la composition au conservatoire de Bergame avec Alberto Colla puis avec Stefano Gervasoni, en parallèle de ses études de mathématiques à l'Université de Milan. En 2008-2010, il suit le Coursus de l'Ircam. À l'issue de sa formation, il aura bénéficié des conseils de Pierluigi Billone, Alessandro Solbiati, Azio Corghi, Helmut Lachenmann, George Benjamin, Brian Ferneyhough, Michael Jarrell et François Paris.

Il est compositeur en recherche à l'Ircam (2012-2013), et assistant de recherche à la Haute École de Musique de Genève (2013-2014).

Cofondateur du blog www.nuthing.eu, il y contribue régulièrement. Il est aussi cocréateur, avec le compositeur Andrea Agostini, du projet *bach: automated composer's helper*, environnement informatique d'aide à la composition.

brahms.ircam.fr/daniele-ghisi

Benjamin Lévy, réalisateur en informatique musicale Ircam

Benjamin Lévy est issu d'une double formation en sciences - principalement informatiques, en passant par une école d'ingénieur, un master puis un doctorat - et en musique - aux conservatoires de Saint-Ouen, Cergy-Pontoise, ainsi qu'au Conservatoire national de musique de Paris. Il entretient depuis 2008 une collaboration autant scientifique et technique que musicale avec plusieurs équipes de l'Ircam. Il a également travaillé dans le secteur privé au sein d'entreprises spécialisées dans les technologies audio et créatives. Il participe à de nombreux projets artistiques à l'Ircam et ailleurs en tant que musicien à l'ordinateur et réalisateur en informatique musicale dans la musique contemporaine, le jazz, l'improvisation libre, le théâtre, la danse. Il a notamment suivi une formation avec des chorégraphes à l'Abbaye de Royaumont, travaillé dans le théâtre musical avec Benjamin Lazar, et joue régulièrement dans des festivals avec le saxophoniste de jazz Raphaël Imbert.

François Sarhan, compositeur

Le catalogue de François Sarhan, né en 1972, est riche de tous genres : orchestre, musique de chambre, musiques électroniques et mixtes et même un opéra : *Kyrielle du sentiment des choses*. Sa musique est regroupée en grands cycles : *La Fleur Inverse* – cycle inspiré par le poète Jacques Roubaud –, *CRWTH* – du nom du collectif qu'il fonde en 2000 avec Fred Pommerehn (artiste visuel) et Bertrand Raynaud (écrivain) et avec lequel il réalise des films d'animation et des vidéos –, et *The Von d'r Wii=ge bis zum Gra=ab* – du berceau à la tombe, selon l'orthographe de l'artiste suisse Adolf Wölfli. Il participe à de nombreuses manifestations pluridisciplinaires.

Il rédige une *Encyclopédie* imaginaire, traitant de sujets divers, qui donne lieu à des spectacles et conférences.

brahms.ircam.fr/François-Sarhan

Pierre Dherte, acteur

Formé à l'Insas (Bruxelles). Comédien ou encore magicien, Pierre Dherte joue dans plus de 80 pièces dans les principaux théâtres de la Communauté française de Belgique et en France. Avec sa compagnie, *la Compagnie des Illusions*, il conçoit en tant que metteur en scène cinq spectacles pour le théâtre dont deux «seuls en scène». En tant que magicien, il est régulièrement consulté pour la conception ou les conseils en effets de prestidigitation et d'illusionnisme. Acteur au cinéma et à la télévision, il tourne dans une trentaine de films et téléfilms d'André Delvaux, Alain Berliner, Didier Lepecheur, Serge Leroy, Richard Dembo, Jean-Marc Vervoort, Didier Grousset, Jacques Rouffio, Josée Dayan, Pierre Grimblat, Edouard Molinaro, Jawad Rhalib...

Aurélien Dubreuil-Lachaud, acteur

Après un baccalauréat scientifique, Aurélien Dubreuil-Lachaud entame une formation théâtrale à l'Université Bordeaux 3. Il se dirige ensuite vers l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle à Bruxelles. Il réalise un stage avec la compagnie Grand Magasin à Paris en 2014. En 2015, il joue dans *La Colonie*, une série théâtrale de Silvio Palomo. Il rejoint la *Compagnie Barbès35* pour un spectacle jeune public intitulé *Crocodiles* (2016-2017). Il participe en tant qu'acteur à la création du spectacle *Quelques rêves oubliés* de Camille Panza à Kinoshiki et à Tokyo en 2017. En parallèle, il s'engage avec Silvio Palomo pour *Origines*, une création qui verra le jour en septembre 2018 à Bruxelles. Il joue également dans la compagnie *Lucilia Caesar* depuis 2014.

Candy Saulnier, actrice

Candy Saulnier se forme à l'Insas (Bruxelles). Elle débute en 1994 avec Philippe Sireuil, Jean-Marie Villégier et Jean-Claude Penchenat, sur des textes classiques.

Fidèle au travail de compagnie, elle rencontre Thierry Salmon, pour deux créations en Italie, puis ce sera la compagnie de théâtre-danse Mossoux-Bonté (2005-2012), et Ingrid von Wantoch Rekowski depuis 1999. Durant son parcours, elle joue dans les spectacles de Françoise Bloch, Michael Delaunoy, Michel Dezoteux, Dominique Serron, Stéphane Arcas et Guy Cassiers.

La pratique du chant l'accompagne toujours, notamment pour ses propres créations (théâtrales et radiophoniques). Elle enseigne aujourd'hui la formation vocale et l'interprétation à l'Insas, et continue à se former à différentes approches de la voix chantée.

Adèle Vandroth, actrice

Adèle Vandroth est née en 1990 à Lesquin. Après des études de philosophie et quelques années de danse contemporaine, elle entre à l'Insas en interprétation dramatique et en sort diplômée en 2014.

Depuis, elle a joué dans une lecture, *Farce apocalyptique* de Vincent Sornaga, suivie d'une création sous la même direction intitulée *Le chef du Popo*. Elle est également figurante à l'Opéra dans *Daphné* mis en scène par Guy Joosten et travaille actuellement en tant que comédienne dans *George Dandin*, dans une mise en scène de Nicole Stankiewicz.

Cette année, elle participe aussi à des résidences pour des projets de recherche.

Ircam

Institut de recherche et coordination acoustique/ musique

L'Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l'innovation scientifique et technologique, l'institut est dirigé par Frank Madlener, et réunit plus de cent soixante collaborateurs.

L'Ircam développe ses trois axes principaux - création, recherche, transmission - au cours d'une saison parisienne, de tournées en France et à l'étranger et d'un rendez-vous annuel, ManiFeste, qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire.

Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de l'université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC-Sorbonne Universités).

ircam.fr

Centre Pompidou

« Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel [...] qui soit à la fois un musée et un centre de création, où les arts plastiques voisinerait avec la musique, le cinéma, les livres [...] »: c'est ainsi que Georges Pompidou exprimait sa vision fondatrice pour le Centre Culturel qui porte son nom. Depuis 40 ans, le Centre Pompidou, avec ses organismes associés (Bibliothèque publique d'information et Institut de recherche et coordination acoustique/musique) est l'une des toutes premières institutions mondiales dans le domaine de l'art moderne et contemporain. Avec plus de 110 000 œuvres, son musée détient l'une des deux premières collections au monde et la plus importante d'Europe. Il produit quelque vingt-cinq expositions temporaires chaque année, propose des programmes de cinéma et de parole. Au croisement des disciplines, le Centre Pompidou présente une programmation de spectacles vivants qui témoigne de la richesse des scènes actuelles: théâtre, danse, musique et performance. Dédié aux écritures contemporaines les plus innovantes, française et internationale, ce programme explore les nouveaux territoires de la création.

centrepompidou.fr

centrepompidou40ans.fr

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Vendredi 23 juin, 20h

Maison de la radio, Auditorium

HARVEY / POSADAS / VIVIER

Twyla Robinson soprano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Gergely Madaras direction

Jonathan Harvey *Madonna of Winter
and Spring*

Alberto Posadas *Magma*

Claude Vivier *Lonely Child*

Tarifs 20€, 10€

Mardi 27 juin, 20h30

Le CENTQUATRE-PARIS, Salle 400

LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG

Élise Chauvin soprano

Marie Kobayashi mezzo-soprano

Célia Schmitt piano

Christophe Desjardins alto

François Meïmoun *Dein Gesang*, création 2017

Carmine Emanuele Cella *Inside-out*,
création 2017

Alberto Posadas *Tombeau et double*

Tarifs 18€, 15€, 10€

ÉQUIPES TECHNIQUES

Centre Pompidou

**Direction de la production - régie des salles
de spectacles**

Ircam

Quentin Bonnard, régisseur son

Sylvaine Nicolas, régisseur général

PROGRAMME

Jérémie Szpirglas, texte

Olivier Umecker, graphisme

cinéma × télévision × livres × musiques × spectacle vivant × expositions

LE MONDE BOUGE, TELERAMA EXPLORE

CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

Télérama'

CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION
DE LA MUSIQUE SUR TELERAMA.FR

et retrouvez nous sur

L'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de l'université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC-Sorbonne-Universités).

PARTENAIRES

Centre national de la Danse
Cité de la musique - Philharmonie de Paris
Collège de France
Centre Pompidou-Direction des Publics/
Les Spectacles vivants/Musée national d'art moderne
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Ensemble intercontemporain
Le CENTQUATRE-PARIS
Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national
Orchestre Philharmonique de Radio France
Pôle d'enseignement supérieur de la musique Seine-Saint-Denis Ile-de-France « Pôle Sup'93 »
ProQuartet-CEMC
Radio France

SOUTIENS

Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
Réseau Interfaces, subventionné par le programme Europe créative de l'Union européenne
Réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe créative de l'Union européenne
SACD
Sacem - Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

PARTENAIRES MÉDIAS

France Musique
Le Monde
Télérama

L'ÉQUIPE

DIRECTION

Frank Madlener

COORDINATION ARTISTIQUE

Suzanne Berthy
Natacha Moëgne-Loccoz
Joana Durbaku

DIRECTION R&D

Hugues Vinet
Sylvie Benoit

UMR STMS

Gérard Assayag, Emmanuel Fléty,
Benjamin Matuszewski, David Poirier-Quinot,
Norbert Schnell, Diemo Schwarz,
Olivier Warusfel

COMMUNICATION ET PARTENARIATS

Marine Nicodeau
Jérémy Baillieux, Léo Bufi, Mary Delacour,
Clémentine Gorlier, Alexandra Guzik,
Deborah Lopatin, Claire Marquet,
Caroline Palmier

PÉDAGOGIE ET ACTION CULTURELLE

Andrew Gerzso
Éric Daubresse, Murielle Ducas, Cyrielle Fiolet,
Florence Grappin, Marco Liuni, Jean Lochard,
Grégoire Lorieux, Mikhail Malt

INTERFACES RECHERCHE/CRÉATION

Grégory Beller
Karim Haddad, Stéphanie Leroy, Paola Palumbo

PRODUCTION

Cyril Béros
Luca Bagnoli, Pascale Bondu, Raphaël Bourdier,
Jérémy Bourgogne, Sylvain Cadars,
Cyril Claverie, Louise Enjalbert, Oscar Ferran,
Agnès Fin, Audrey Gaspar, Éric de Gélis,
Anne Guyonnet, Jérémie Henrot, Clément
Marie, Sylvaine Nicolas, Aurélia Ongena,
Clotilde Turpin et l'ensemble des équipes
techniques intermittentes.

CENTRE DE RESSOURCES IRCAM

Nicolas Donin
Roseline Drapeau, Sandra El Fakhouri,
Guillaume Pellerin, Jean-Paul Rodrigues,
Émilie Zawadzki

RELATIONS PRESSE

OPUS 64/Valérie Samuel, Claire Fabre