

Skênê Productions

Présente

"SPORTS et DIVERTISSEMENTS 1914/2024"

Inspiré de l'œuvre musicale et textuelle d'ERIK SATIE

Création Musicale : Catherine VERHELST

Œuvre Dessinée : REGINA PESSOA

Mise en scène /Scénographie : Hervé TOUGERON

Premier Tableau « La Balançoire »

Avec

Juliette Gauthier *Mezzo*, Noé Rollet *Tenor*, Marion Abeilhou *violon-Alto*

Ana Garric *Clarinete basse*, Catherine Verhelst *Piano*

Régies : Marius Orjellet

centre
national
de la musique

« La Chasse » : « Entendez-vous ce lapin qui chante ? »

« SPORTS ET DIVERTISSEMENTS »

est un cycle de vingt et une pièces brèves pour piano d'Erik Satie. Composé entre mars et mai 1914, l'ouvrage associe musique et dessins de Charles Martin. Selon les mots du compositeur : « Cette publication est constituée de deux éléments artistiques : dessin et musique. La partie dessin est figurée par des traits, des traits d'esprit, la partie musique par des points, des points noirs ». Cet ensemble de courtes pièces aux allures d'instantanés photographiques évoque de manière unique les occupations sportives devenues à la mode dans ce début de 20ème siècle.

Satie, toujours précurseur, a donc écrit des « pastilles » courtes, textuelles musicales et dramaturgiques. La musique est intimement mêlée au sens du texte surréaliste et pour chaque pastille il développe une riche palette sonore, rythmique, chaque Sport ou Divertissement est unique dans son esthétique.

NOTRE CREATION :

Nous avons voulu ré-enchanter cette formidable suite en proposant deux versions en miroir. Chacun des « Sports et Divertissements », réécrit pour un trio instrumental, sera suivi de sa version lyrique « actualisée » composée par Catherine Verhelst où nous pourrons entendre les textes de Satie réservés à l'origine au seul pianiste qui jouait ce recueil, et nous suivrons le couple de cette "opérette de villégiature" dans ses promenades sportives et divertissantes.

L'ŒUVRE DESSINÉE de REGINA PESSOA

Les 20 courtes scénettes, sortes de « Haikus » surréalistes, très souvent dialogués, se succéderont pour installer un jeu de relation duos et solos entre les deux protagonistes. La scénographie constituera un écrin où évolueront les solistes. En toile de fond, un vaste écran accueillera l'œuvre dessinée de l'artiste et cinéaste d'animation portugaise Regina Pessoa, dans un bestiaire fantastique faisant naître comme autant de décors où évolueront nos deux personnages et le trio de musiciennes, alto, clarinette et piano.

LES FILMS COURTS :

« LA LEÇON DE TENNIS DE SUZANNE LENGLEN » (Archives du Musée National du Sport de Nice) Il s'agit d'une démonstration de tennis de Suzanne LENGLEN dans une véritable chorégraphie si étonnante accompagnée d'une pièce pour piano de SATIE, « L'HOLOTHURIE »

« NATATION » (extrait des jeux olympiques de Tokyo 1964) de Gilles CARLE,

Les images d'une jeune nageuse canadienne aux Jeux Olympiques de Tokyo et ses entraînements physiques et sa préparation avant la compétition, sur un mouvement de « La Belle Excentrique » de SATIE. Un film qui saisit nageuse et nageur non seulement en course dans le bassin mais aussi par des plans successifs en salle de musculation la tension est palpable, comme une manière de montrer l'envers du décor, toute ce travail.

« SPORTIF PAR AMOUR » de BUSTER KEATON (extraits)

Et pour finir, un extrait de « SPORTIF PAR AMOUR » un merveilleux film de Buster KEATON où, en amoureux transi, pour sa belle, il s'essaie à la course d'obstacle, au lancer de poids ...

L'extrait superbe que filme et interprète Buster Keaton semble rallier le thème des Olympiades culturelles, dans l'union véritable de l'art et du sport.

Ces trois extraits ponctueront les 19 scènes de sports et divertissements, devenant des entr'actes filmiques et un retour au cinéma muet témoin d'une époque.

Le yachting

CATHERINE VERHELST & HERVE TOUGERON

(Compositrice-pianiste / metteur en scène-auteur) créent des oeuvres pluridisciplinaires, avec la création plastique, musicale et lyrique au centre de leurs écritures plurielles.

Catherine Verhelst a fait des études classiques musicales au CNSMDP (harmonie, contrepoint piano, accompagnement, direction de chant etc...)

Hervé Tougeron est comédien et metteur en scène. Il est l'un des fondateurs de la compagnie nationale « La Chamaille » et a créé sa propre compagnie Skene Productions .

Depuis 2005, ils ont fidélisé des Chanteurs-euses, musicien-ne-s , comédien-ne-s, artistes plasticien-ne-s, pour leurs spectacles de théâtre musical,

opéra de chambre, concerts, créations radiophoniques France-Musique

France-culture) et des installations dans des sites patrimoniaux films ...

(Emmanuelle Riva, François Marthouret , Geoffrey Carey, Gerard Darman, Daniel Koenigsberg , Sylvie Moussier... Akie Kakehi, mezzo, Delphine Millour, altiste,

Annelise Clément clarinettiste, les Quatuor Diotima, Léonis,

Les artistes Chloe Poizat , Pierre Perron, Gianpaolo Pagni, l' infographiste Benoit Dindinaud

et depuis 2016 ,depuis leur tournée au Japon, avec le cinéaste d'animation japonais Koji Yamamura. Évidemment les techniciens et artisans de la lumière, du son, de la vidéo, du plateau..

leurs créations sont soutenues par le Fonds de Création Lyrique, le FCM,

la Spedidam, la fondation Sasakawa, l'Institut Français, la Maison de la Musique Contemporaine, le CNM.

quelques uns des lieux qui les ont accueillis :

le Centre Pompidou-Metz, la Cité de la Musique, Paris, de nombreuses Scènes Nationales, des CDN, des sites patrimoniaux, théâtres de ville, Angers-Nantes Opéra ,

Institut Français, en Europe et en Asie, (Japon, Corée) Radio-France, Centres Dramatiques Nationaux, le Museum d'Histoire Naturelle Nantes, Musée National Picasso Paris,

Cocteau Menton, Musée d'Orsay Musée Jules Verne de Nantes, (œuvres pérennes)

Musée des Beaux-Arts d' Angers, Festival d'Avignon, Festival Monstra Lisboa (projections et master Class avec Yamamura musique et animation)

Festival Bronx (New York) Kunst festival Brussels ...

Et toujours, grâce au podcast, sur Les Ondes de France-Culture et France-Musique

Avec deux grands formats musicaux « les sonneurs de rivets » et « Jules et la mécanique des souvenirs »...

Water Dream/L'Eau des Rêves (2017) première création avec Koji Yamamura , a été sélectionné au Short Films Corner de Cannes 2019 et a reçu le Grand prix du Jury du festival Ciné-Poème . Sélectionné au RIFF (Richmond International Film Festival, US) en septembre 2021, projeté dans différents festivals dans le monde (Asie, Etats Unis, Europe etc..)

En 2019 , création d'un opéra cinématographique « PARADE JAPONAISE » à AngersNantesOpera avec les 28 chanteurs du chœur et les interprètes Skênê

En 2020, commande du Musée d'Orsay pour une nouvelle version du conte dessinée « Le Vieux crocodile » de Leopold Chauveau création musicale pour piano préparé et narrateur.

EN 2021, édition du DVD-Livre « 3 Pieces animées » aux Editions Montparnasse. En 2022, création de Cine-Satie au Musée d'arts de Nantes

En 2023, premières réflexions et ébauches autour de « Sports et Divertissements »

REGINA PESSOA

Née en 1969 à Coimbra, au Portugal, Regina Pessoa passe son enfance à la campagne à écouter les histoires familiales et à observer les dessins que son oncle fait sur les murs de la maison de sa grand-mère. Un premier pas vers le monde de l'animation... Plus concrètement, c'est au cours de ses études à l'École des beaux-arts de Porto qu'elle s'initie aux différentes techniques d'animation. Au sein du studio portugais Filmógrafo, elle participe à la création de plusieurs films d'Abi Feijó avant de réaliser, en 1999, son premier court métrage, intitulé *La nuit*. Cette œuvre délicate est suivie d'*Histoire tragique avec fin heureuse* (2005) et de *Kali, le petit vampire* (2012), deux films qui complètent merveilleusement bien sa trilogie sur l'enfance. Lauréate de plusieurs grands prix à travers le monde, la cinéaste atteint les cimes de sa démarche artistique en 2019 en signant le magistral *Oncle Thomas – La comptabilité des jours*.

LES INTERPRETES

JULIETTE GAUTHIER MEZZO

Juliette Gauthier est une jeune mezzo-soprano membre de l'académie Favart 2023-2024 à l'Opéra-Comique et vient d'obtenir son master au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe d'Alain Buet. Elle se forme également auprès de Elsa Lévy et Hasnaa Bennani.

Elle remporte le prix Génération Opéra lors du Concours international de chant baroque de Froville en septembre 2022 et fait partie des 10 chanteurs sélectionnés pour participer au concert organisé au Studio Bastille dans le cadre de l'audition concert de Génération Opéra. Elle est lauréate 2023 des bourses Menda (remise par l'Opéra Comique et la Fondation de France), de la Fondation Société Générale et de l'Adami.

Juliette est cette année doublure du rôle-titre Fantasio (Offenbach) dans une production de l'Opéra-Comique dirigée par Laurent Campellone et mise en scène par Thomas Jolly. Elle chante au Musée d'Orsay dans « l'amour à la Française » spectacle mis en scène par Héloïse Serazin en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane et Hervé Niquet. La mezzo-soprano vient de faire ses débuts sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées chantant le rôle de la Second Witch ainsi que les chœurs dans *Didon and Aeneas* (Purcell) avec l'ensemble Diderot dirigé par Johannes Pramsohler.

Récemment, elle chante le programme "Dolce Follia" avec l'ensemble baroque Le Concert de l'Hostel Dieu dirigé par Franck-Emmanuel Comte dans le cadre du Festival En Voix ! organisé par le Théâtre de Compiègne qu'elle retrouve cet été pour de nouveaux programmes.

Juliette chante au cours de la saison à l'Opéra-Comique avec l'orchestre de Chambre de Paris dirigé par Louis Langrée à l'occasion du concert « Voyage au pays de Maurice Ravel » et tourne l'émission "Fauteuils d'orchestre" quelques jours plus tard avec la même équipe artistique.

NOE ROLLET TENOR

Noé Rollet, ténor, est récemment diplômé du conservatoire de Bobigny après avoir étudié auprès d'Anne Le Coutour. Il participe à deux reprises à l'académie du Vannes Early Music Institute dans laquelle il bénéficie des conseils d'Alain Buet et où il se produit en ténor solo dans la Messe de Requiem de Campra à la Cathédrale Saint-Pierre de Vannes. Il incarne pour la première fois un rôle principal dans la création *Frankenstein* (rôle éponyme) sous la direction de Mark Whitters à la Seine musicale. Il participe à la production du CNSM de Paris *Il mondo della luna* (Haydn) dans le rôle d'un des Scolari et aux productions de l'ARCAL dans les chœurs de *Didon et Énée* (Purcell) avec l'ensemble Diderot sous la direction de Johannes Pramsohler dans une mise en scène de Benoît Bénichou ainsi qu'avec le Concert de la Loge, dans l'opéra *Chimène ou Le Cid* (Sacchini) sous la direction de Julien Chauvin et une mise en scène de Sandrine Anglade. Récemment, Noé chante sous la direction de Maxime Pascal dans *Sonntag aus Licht* à la Philharmonie de Paris avec le collectif Le Balcon dans une mise en espace de Ted Huffman. Il incarne Paillasse dans *Les Saltimbanques* (Louis Ganne) au Théâtre du Grenier à Bougival.

La saison prochaine, Noé rejoint la classe de chant baroque d'Hasnaa Bennani au CRR de Créteil où il interprétera *Énée* dans *Didon et Énée* de Purcell.

MARION ABEILHOU ALTISTE

L'altiste Marion Abeilhou se forme à l'Académie Supérieure de Musique de Strasbourg – HEAR et à la Hochschule für Musik de Freiburg en Allemagne, où elle obtient respectivement le DNSPM, le DE d'enseignement et un Master d'interprétation dans les classes d'Harold Hirtz et Sylvie Altenburger et se perfectionne notamment auprès de Marie-Christine Witterkoer et Françoise Gnéri.

Passionnée de musique de chambre, elle suit également une formation spécialisée de quatuor à cordes auprès des membres des quatuors : Debussy, Parisii, Ysaye, Alban Berg, ...

Altiste du Quatuor Adastra depuis sa création en 2013, Marion se produit en quatuor à cordes et autres formations de musique de chambre notamment aux côtés de Armand Angster, Anaïs Constans, Pascal Contet, Pauline Haas ou encore Wilhem Latchoumia.

Dans des lieux et festivals comme, l'Arsenal à Metz, le Musée des Beaux-Arts de Lyon, le Festival Musica, Musiques Démesurées, le MAGFestival à Split en Croatie ou encore à Gdansk en Pologne, ...

Elle se produit également en tant qu'altiste supplémentaire au sein d'ensembles et orchestres tels que : La Follia – orchestre de chambre d'Alsace, l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, l'Orchestre National de Metz, ...

Investie dans la création et les musiques d'aujourd'hui, Marion travaille aux côtés de compositrices-eurs tels que : Philippe Manoury, Pascal Dusapin, Charles David Wajnberg, Clara Olivares, Sophie Lacaze, Francisco Alvarado, David Hudry et bien d'autres.

Marion est co-directrice du Festival d'Autan depuis 2016 et enseigne depuis septembre 2024 au CRR de Metz.

ANA GARRIC CLARINETTISTE

Jeune clarinettiste aux multiples facettes, Ana évolue dans différents domaines et esthétiques allant de l'orchestre symphonique à la musique de chambre, en passant par la clarinette basse, la création contemporaine et la pédagogie.

Après avoir suivi tout son cursus à Paris et passé son Diplôme National Supérieur Professionnel du Musicien dans cette même ville, elle part se perfectionner en master de clarinette à la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg. Actuellement, elle finit sa formation en master de clarinette basse au Conservatoire National Supérieur de Paris.

Son désir de se produire avec des formations variées l'amène à jouer régulièrement avec différents orchestres tels que l'OJIF (orchestre des jeunes d'Île de France), l'OVH (Orchestre Victor Hugo Franche-Comté), l'orchestre Colonne ou la Musique de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. Elle participe à de nombreux concerts et festivals en musique de chambre dans des cadres tels que les concerts préludes à la philharmonie de Paris, le festival de l'anche à Hyères, le festival d'Ainay le Vieil.

Passionnée depuis toujours par le partage de la musique, Ana finit en parallèle de ses activités artistiques un master de pédagogie (CA) au Conservatoire National Supérieur de Lyon et enseigne au CRR de Lyon.

Colin Maillard

