

LE CONCERT IMPROMPTU

concerts | cross opéras®

PAN METAMORPHOSIS

cross opéra pour 5 musiciens

CRÉATION 2019

Création musicale : Bruno Giner
Conception artistique : Yves Charpentier

LE CONCERT IMPROMPTU

Yves Charpentier, flûte et direction artistique
Violaine Dufès, hautbois et danse
Jean-Christophe Murer, clarinette
Antonin Bonnal, cor
Pierre Fatus, basson

Dès 10 ans
Durée : 1H10

« **Une énergie, une intelligence et
des couleurs irrésistibles !** »

Antoine Pecqueur

* îledeFrance

IVRY
SEINE

Le Concert impromptu - PAN METAMORPHOSIS | dossier 2019
contact@le-concert-impromptu.com | www.le-concert-impromptu.com

Sommaire

- P3 / Note d'intention**
- P4 / Renouveler le mythe**
- P5 / Dramaturgie musicale**
- P6 / Espace et mouvement**
- P7 / Bruno Giner, compositeur**
- P8 / Equipe artistique**
- P9 / Le Concert impromptu**
- P10 / Infos pratiques**

Note d'intention

par **Yves Charpentier**, directeur artistique

GUEULE ET SABOTS DE FAUNE

« PAN METAMORPHOSIS » est un spectacle dont le substrat est un chaos de muses - sons, mots, gestes, bruts et sauvages - une musique d'avant la musique, pour renouveler le mythe au-delà de Mallarmé, Debussy et Nijinski.

Pan, gueule et sabots de faune, ce «Tout» libre et effrayant, à la poursuite de la nymphe, coupe les tiges de Syrinx métamorphosée en roseau pour en faire une flûte... de Pan.

LES ENFANTS NATURELS DE PAN

Naturellement, l'instrument de Pan, fait de simples tiges, est comme la harpe, la conque, l'instrument universel par excellence. Par son souffle, Pan fait entrer dans l'instrument la grande mémoire du monde, mémoire du vent, de l'éther. Les instruments du quintette sont les enfants naturels de Pan : hautbois issu de l'aulos joué sur les vases grecs, de la flûte invariable en son principe sonore...

LOGOS ET MUTHOS

Pan, qu'il les subisse ou les suscite, nous ouvre comme à Ovide la voie étrange et claire des métamorphoses. Il incarne le souffle du vent balayant les prés et les bois, mais aussi la pulsion, le désir. Pan nous pose la question de l'incarnation : sa dualité mi-humaine mi-animale incarne notre propre dualité face à la scène, face au public et comment tour à tour notre humanité, notre animalité jouent leur rôle - jusqu'à se jouer de nous.

L'incarnation duelle de Pan, mi-homme / mi-bête, est en soi une métamorphose qui sans cesse vacille entre le logos et muthos, raison éclairante ou régression animale, de haut en-bas et de bas en-haut : à savoir, tantôt l'animalité contrarie l'esprit, tantôt le contraire. Dans tous les cas, l'animalité signifie parfois le retour au monde, à la nature, sans rationalité, aspect négligé par les anciens.

APOLLON ET DIONYSOS

« PAN METAMORPHOSIS » oscille entre Dionysos et Apollon. Ici la dualité de Pan a valeur de métaphore et de symbole. Elle représente l'antagonisme entre Dionysos et Apollon, entre la paresse chaotique de la nature et la transcendance laborieuse de l'Art. Notre projet choisit son camp, au lieu de mettre l'énergie de Dionysos au service d'Apollon, il laisse davantage Apollon s'abîmer dans un chaos dionysiaque et originel.

MÉTAMORPHOSES DICIBLES ET INDICIBLES

« PAN METAMORPHOSIS » reconstruit le mythe en se demandant qui fabrique le faune. Il parcourt nos métamorphoses dicibles et indicibles, visibles et invisibles, avouables et inavouables, régressives ou transcendantes : ce sont elles qui établissent, plus que tout autre chose, notre lien profond au monde, à notre «Tout».

Renouveler le mythe

par **Bruno Giner**, compositeur

PAN METAMORPHOSIS est un spectacle de théâtre musical conçu pour les cinq musiciens du Concert Impromptu (quintette à vent). Sons, mots et gestes – bruts et sauvages – se mélangent librement pour renouveler le mythe de PAN et illustrer sa dualité permanente ainsi que les diverses métamorphoses qui en découlent.

PAN, gueule et sabot de Faune, un « tout » libre et effrayant à la poursuite des Nymphes qui deviennent tour à tour flûte ou écho... Sur certains bas-reliefs antiques, PAN préside également aux danses des nymphes (fonction dionysiaque).

Mi-homme, mi-bouc, PAN incarne à la fois l'humanité et l'animalité qui est en chacun de nous. Homme/Musicien, il incarne le vent (souffle) mais Bouc/Faune, il penche du côté brut d'un désir sauvage et insatiable (pulsion sexuelle). Les légendes des nymphes Syrinx et Echo symbolisent ce désir et cette dualité. Syrinx refuse de se soumettre au plaisir de PAN et se transforme en un roseau. PAN assemblera post mortem les morceaux de ce roseau pour les transformer en flûte (désir/vent-souffle). Jaloux de son charme sur les hommes, PAN pourchasse et rattrape la nymphe Echo, et, pour la punir, l'éparpille en mille morceaux sur l'ensemble de la terre (sa voix charmeuse devient alors un simple écho) : désir/jalousie ; assemble/éparpille...

Dramaturgie musicale

NOMENCLATURE GÉNÉRALE

- flûte piccolo, en ut et en sol
- hautbois et cor anglais
- clarinette en sib, en la et clarinette basse
- basson
- cor
- percussions (jouées par les musiciens du quintette) : 1 tam profond, 1 paire de claves, 2 wood chimes, 1 metal chimes, 1 triangle, 1 fouet, 1 tom basse.

FORME DU SPECTACLE

Quatre parties envisagées :

1. La naissance de PAN

Solo flûte en sol
Duo hautbois/cl sib
Trio flûte en sol, cor, cl basse

2. Le duel

Quintette 1 PAN (flûte en sol, cor anglais, cl basse, bn, cor)
Solo cor
Quintette 2 APOLLON (fl en ut & picc, hautbois, clar sib & la, bn, cor)

3. Le Faune

Solo de clarinette (avec jeu double clarinette)
Duo cor/cor anglais (musiciens dos à dos en echo)
Trio flûte, cl, bn
Quatuor hautbois, cl en la, cor, basson (ht et clarinette jouent couchés, l'instrument bien droit)
Quintette (fl en ut, hautbois, clar sib & la, bn, cor)

4. La mort de PAN

Solo basson
Duo fl piccolo/basson
Trio d'anches
Quintette

QUELQUES ÉVOCATIONS DU PRINCIPE DE MÉTAMORPHOSE

- Métamorphose des timbres (interpolations, substitutions d'attaques, doublures et mélanges)
- Métamorphose thématique (principes de variations)
- Métamorphose des modes de jeu
- Métamorphose de certains éléments du matériau musical de Syrinx (Debussy) mais aussi de Pan n° 1 (extrait des 6 métamorphoses de Britten)
- Métamorphose des musiciens eux-mêmes (mise en scène et scénographie)

Quelques évocations du principe de dualité :

- Utilisation du mélodrame : narration/musique
- Dualité corps/instrument
- Dualité souffler/frapper (percussions)
- Utilisation de la voix chantée des musiciens : chanter/jouer
- Mélange bribes de textes et musique : jouer/parler
- Utilisation du souffle et des percussions corporelles : souffle/corps
- Echo : son/ombre (écho) du son

BRUNO GINER - NOVEMBRE 2018

Espace, mouvement

TEXTE

LE TRAIT ÉTRANGE ET BESTIAL

Il est intéressant de retourner à la source du Faune dans la culture française : ce faune dont s'empara d'abord Debussy dans une torpeur impressionniste et languide proche du langage mallarméen ; ce faune dont Nijinski força le trait étrange et bestial. Quel sort, dès lors, faire subir au texte initial de Mallarmé ? Sans doute un traitement purement musical pour faire entendre la musique des mots avec un usage du chœur et d'un ou plusieurs protagoniste(s).

UN TRAVAIL D'ÉCRITURE LITTÉRAIRE

Aucune piste n'est écartée, y compris la possibilité d'un travail d'écriture littéraire revendiqué par l'un des maîtres d'oeuvre du projet.

DANSE ET MOUVEMENT

GESTES ET ÉMOTIONS PRIMAIRES

L'écriture de la danse et du mouvement incombe à Violaine Dufès qui intervient en tant que danseuse et chorégraphe. Dans ce travail arborant la Nature et ses origines, nous explorons le corps et sa forme en changement autour de la dualité homme/animal. Le faune en figure de proue s'incarne au travers des postures du musicien et de leur corps en déplacement.

NOTRE TOUT NON DIVISÉ

Nous nous servons de l'ensemble de nos gestes et émotions primaires dans leurs aspects bruts, non raffinés. Alors nous les distillons puis les épuisons, - en les exprimant au sens exprimer le jus d'un fruit - pour un retour à l'émotion vraie, la sensation indicible qui s'empare de notre tout non divisé.

SCÉNOGRAPHIE

UNE ATMOSPHÈRE ÉTRANGE ET MOUVANTE

La scène du Faune pourrait être une scène de la métamorphose et des mystères. C'est à dire en constant mouvement, afin d'y lire comme la Pythie, les symboles, les oracles, les paraboles, dans une atmosphère étrange et mouvante.

FUMEROLLES ET IONISATIONS

Idéalement, nous rêvons d'une scène de fumerolles sorties tout droit du ventre du volcan, modelées par les effets d'ionisations et colorées de soufre, de terre de Sienna, et de scories incandescentes.

Bruno Giner

COMPOSITEUR

« J'aime travailler librement sans me soucier de la mode ou des courants. je ne suis ni post-sériel, ni spectral, ni minimal, ni acousmate, encore moins néo-tonal ni même adepte d'une quelconque nouvelle complexité. je compose aujourd'hui comme bon me chante ! »

Bruno Giner

Prix Hervé Dugardin décerné par la SACEM en 1998 et prix Paul-Louis Weiller décerné par l'Académie des Beaux-Arts en 2014, Bruno Giner a signé une soixantaine d'œuvres instrumentales ou vocales composées pour diverses formations de chambre, chorales ou orchestrales. La plupart d'entre elles sont jouées dans de nombreux festivals français ou internationaux par différents solistes ou ensembles de musique contemporaine.

Une dizaine d'entre elles ont fait l'objet d'enregistrements discographiques, dont *Charlie*, *opéra de poche* d'après *Matin brun* de Franck Pavloff (Label Signature Radio France) ou *Trois silences déchirés* (in memoriam Pavel Haas) pour hautbois ainsi qu'un double CD monographique de musique de chambre.

Aujourd'hui, son écriture affectionne le mélange de différents modes de jeux avec des éléments plus traditionnels, de façon à forger un langage personnel et métissé où peuvent se côtoyer librement atonalité, modalité, chromatisme, modes de jeux et textures.

Parallèlement à ses activités de compositeur, Bruno Giner a régulièrement collaboré à des revues musicales, encyclopédies ou labels discographiques (The New Grove, La Lettre du Musicien, Les cahiers du CIREM, Musica falsa, Motus, Gallo). Par ailleurs, il signe une dizaine d'ouvrages musicologiques.

En 2018 il compose « Stèles Orientées » - hommage au poète Victor Segalen, créé par le Concert impromptu et l'orchestre d'harmonie du Havre au MuMa du Havre.

Équipe artistique

YVES CHARPENTIER,
CONCEPTION ARTISTIQUE

Flûtiste, fondateur et directeur artistique du Concert Impromptu depuis plus de 25 ans, Yves Charpentier aborde les classiques comme l'*Art de la fugue* de Bach sous l'angle de la création et sollicite ses amis compositeurs - Jean-Michel Bossini, Stéphane Bortoli, Bruno Giner, Gérard Garcin, Pierre-Alain Jaffrenou, Philippe Leroux, Bernard de Vienne, Denys Vinzant - autant que des metteurs en scènes et danseurs.

Avec eux, il imagine de nouvelles représentations de la musique où les interprètes s'affranchissent des partitions, jouent par cœur, chantent, disent, improvisent, dansent dans une utopie d'Opéra réinventé.

PHILIPPE ANDRIEUX,
LUMIÈRES

Concepteur lumières depuis 1983, le travail de Philippe Andrieux s'oriente particulièrement vers la danse et les spectacles musicaux. Pour la danse, il a notamment réalisé les lumières de six spectacles de Karine Saporta (Centre Chorégraphique National de Caen) joués entre autres au Théâtre de Chaillot à Paris et au Théâtre Marinsky de Saint-Petersbourg.

Il collabore depuis plus de 15 ans avec Le Concert Impromptu, participant à la création de cross opéras Jeune Public (Musiques de Papier, BAAANG !,...) ou Tout Public (Mes Trucs Préférés, Allemagne-Brésil...).

VIOLAINE DUFÈS,
DANSE ET CHORÉGRAPHIE

Formée au hautbois auprès de Maurice Bourgue et Alexei Ogrintchouk à la Haute Ecole de Musique de Genève, Violaine reçoit son master soliste avec distinction et le prix spécial «Raymond Weill». Violaine Dufès se distingue également par sa formation de danse classique (Conservatoire de Nîmes) et de danse contemporaine au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon.

Elle intègre le Concert Impromptu en 2014 où elle évolue à la fois en tant que musicienne, danseuse - chorégraphe, et conceptrice de spectacles.

Le Concert impromptu

QUINETTE À VENT

Le Concert impromptu est l'un des grands ensembles de musique de chambre français présent sur les scènes nationales et internationales depuis plus de 25 ans. Il est de Paris à Tokyo et de Rio à Munich l'ambassadeur de la musique classique à la française avec son esprit vif-argent alliant l'art de la couleur et la virtuosité.

A cette image de marque, Le Concert impromptu ajoute son vent de folie, **jeu par cœur** et surprises improvisées au beau milieu des classiques.

"THE FINEST FRENCH WOODWIND QUINTET" selon le Washington Times, exprimant "*une vraie passion pour la musique*" selon le Monde, offrant « *un vrai régal* » selon Radio Classique (Laure Mézan), le Concert impromptu époussette le répertoire de la Musique de chambre classique avec un album Zappa, des clins d'oeil à Coltrane et Bonfa.

Créateur du Cross Opéra®, le Concert impromptu revisite la scène actuelle transdisciplinaire en compagnie des danseurs de la compagnie new-yorkaise Anna Sokolov players project, du chorégraphe américain David Parker, des poètes contemporains Jean-François Manier, Monia Boulila ou Michel Thion.

Le quintette travaille également avec les compositeurs **Philippe Leroux, Bruno Giner, Sébastien Béranger, Bernard de Vienne**...dont il crée et diffuse les œuvres auprès de tous les publics.

A la fin de l'automne 2018 Le Concert impromptu sort l'album « **Musiques Françaises Contemporaines** » - anthologie des créations et collaborations avec ces compositeurs.

Le Concert impromptu est partenaire du Ministère de la Culture/ DRAC Île-de-France au titre des ensembles conventionnés.

YVES CHARPENTIER | flûte, direction artistique
VIOLAINE DUFÈS | hautbois, danse
JEAN-CHRISTOPHE MURER | clarinette
ANTONIN BONNAL | cor
PIERRE FATUS | basson

LE-CONCERT-IMPROMPTU.COM

Infos pratiques

Contact

Yves CHARPENTIER

Direction artistique

impromptuquintet@gmail.com

+33 6 37 79 05 22

Marie-Morgane SAURON VAN HILLE

Responsable de communication

msauron@le-concert-impromptu.com

+33 6 98 63 17 32

LE CONCERT IMPROMPTU

69, avenue Danielle Casanova

94200 Ivry-sur-Seine (F)

www.le-concert-impromptu.com