

calendrier 08/09

> 24 et 25 octobre 08

Sextet
Opéra | **Marseille** [13]
04 96 11 04 61 | 13€ à 25€

> 7 novembre 08

Portraits composés *Timbre et texture*
ABD. Gaston Defferre | **Marseille** [13]
04 91 08 61 00 | entrée libre

> 14 novembre 08

Invitation au concert *Portrait Olivier Messiaen*
Mini-Théâtre H. Martinet | **Les Pennes-Mirabeau** [13]
04 42 46 62 70 | 5€ à 11€

> 20 et 21 novembre 08

Monstres et bouts de chandelles
Théâtre des Salins | Sc. nationale de **Martigues** [13]
04 42 49 02 00 | 5€ à 15€

> 28 novembre 08

Le cabaret des valises
Théâtre national | **Bordeaux** [33]
05 56 00 85 95 | 8€

> 2 décembre 08

Invitation au concert *Portrait Olivier Messiaen*
Théâtre des Salins | Sc. nationale de **Martigues** [13]
04 42 49 02 00 | 8€

> 6 décembre 08

Ouvertures solistes *Les Romantiques*
BNM | **Marseille** [13]
04 91 39 29 13 | 5€ à 10€

> 23 janvier 09

Portraits composés *École de Vienne*
ABD. Gaston Defferre | **Marseille** [13]
04 91 08 61 00 | entrée libre

> 30 janvier 09

La mort marraine
Cité de la musique | **Marseille** [13]
04 91 39 29 13 | 6€ à 12€

> 8 février 09

Invitation au concert *Portrait Olivier Messiaen*
Église | **Venelles** [13]
04 42 54 93 10 | 3€ à 10€

> 17 février 09

Portraits composés *Musique de chambre*
ABD. Gaston Defferre | **Marseille** [13]
04 91 08 61 00 | entrée libre

> 21 mars 09

Schubertmania
Théâtre des Salins | Sc. nationale de **Martigues** [13]
04 42 49 02 00 | 10€ à 21€

> 3 et 4 avril 09

La jeune fille aux mains d'argent
Maison de la musique | **Nanterre** [92]
01 41 37 94 21 | 3€ à 11€

> 17 avril 09

Invitation au concert *Portrait Olivier Messiaen*
Église | **Trets** [13]
04 42 61 23 75 | 4,5€ à 7€

> avril 09

Ouvertures solistes *Les Exotiques*
Marseille [13]
04 91 39 29 13

> 5 mai 09

Folk Songs
Théâtre le Cadran | **Briançon** [05]
04 92 25 52 52 | 13€ à 23€

> 10 au 22 mai 09

La Donna Ideale
Les Excentrés | **Cap** [05]
04 92 52 52 52 | 8€ à 18€

> 9 Juin 09

Ouvertures solistes *Les Subjectifs*
Théâtre des Bernardines | **Marseille** [13]
04 91 24 30 40 | 5€ à 10€

> 16 Juillet 09 (sous réserve)

La mort marraine
Nuits du château | **Trets** [13]
04 42 61 23 75 | 4,5€ à 7€

telemaque a 15 ans!
Exposition photo d'Agnès Mellon

> du 14 janvier au 2 février 2009
vernissage le 13 janvier
Hall de la Cité de la musique de **Marseille** [13]

TOURNÉE **Nokto**

Cie l'Yonne - en-scène : 03 86 72 85 81

> 7 octobre 08

Scène conventionnée jeune public
Villeneuve-Les-Maguelone [34]

> 14 au 18 décembre 08

Festival "Théâtre à Tout Age" | **Quimper** [29]

> 6 au 9 janvier 09

Maison des Comoni | **Le Revest Les Eaux** [83]

> 25 au 28 février 09

Festival "A Pas Contés" | **Dijon** [21]

> 15 mars 09

Festival "Chorus des **Hauts-de-Seine**" [92]

> 26 au 31 mars 09

Festival "Méli'mome" | **Reims** [51]

> 6 au 10 avril 09

tournée dans **l'Yonne** [89]

> 21 et 22 avril 09

Yzeurespace | **Yzeure** [03]

> 24 et 25 avril 09

Polignac [43]

> 25 au 29 mai 09

tournée dans **l'Yonne** [89]

> 5 et 6 juin 09

Festival "6 4 vents" | **Paris** [75]

www.ensemble-telemaque.com

ensemble
telemaque

ensemble Télémaque
Cité de la musique
4 rue Bernard du Bois | 13001 Marseille
Tél. 04 91 39 29 13 | Fax 04 91 39 29 12
info@ensemble-telemaque.com

ensemble Télémaque

15 ans

octobre 08 > juillet 09

Depuis sa formation en 1994, l'ensemble Télémaque se consacre à la création et à la diffusion des œuvres de notre temps. Sous l'impulsion de Raoul Lay cette véritable compagnie musicale développe de façon originale les métissages avec les autres arts de la scène : Olivier Py, Bernard Kudlak (Cirque Plume), Catherine Marnas et Nathalie Permette sont parmi les partenaires artistiques de Télémaque.

L'ensemble se produit en concert sur les scènes musicales les plus innovantes en France et à l'étranger (Festival Présences, Cité de la musique de Paris, Auditorium National de Madrid, Gaudeamus Music Week à Amsterdam...). Télémaque affirme également sa volonté de donner à entendre les musiques d'aujourd'hui avec la plus grande ouverture esthétique. Il développe la création en passant des commandes à de jeunes compositeurs comme Alicia Diaz de la Fuente, Thierry Machuel, Jean-Luc Hervé ou encore Pierre-Adrien Charpy.

Depuis 2006, l'ensemble Télémaque et son directeur artistique sont artistes associés pour le jeune public au Théâtre Le Cadran à Briançon.

Depuis 2007, Raoul Lay est compositeur associé au Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues.

DISCOGRAPHIE

> **Échos d'artistes**
Bec, Silvestrini, Dassié, Machuel, compositeurs résidents à la Casa Velázquez ensemble Télémaque, 2007 | SACD LYR 2250 Lyrinx

> **Raoul Lay**
Life, Suite de la Jeune Fille aux Mains d'Argent, Wanderlied, l'Eloge du Secret ensemble Télémaque, 2004 | ZZT040202, Zig-Zag Territoires

> **Boucourech'iev**
Orion II, Orion III, Trois Fragments de Michel-Ange, Grodek ensemble Télémaque, 2001 | SACD LYR2209, Lyrinx

> **Jeune École de Marseille**
Boeuf, Lay, Aue, Alagna, Campo ensemble Télémaque, 1997 | Sonpact

En 2009 l'ensemble Télémaque fête ses 15 ans!

Concerts, spectacles, festival... des événements se préparent pour l'automne 2009 en partenariat avec **Marseille Provence 2013**

Quinze années d'existence, avec la volonté inaltérée de donner à entendre des créations musicales exigeantes, de proposer des formes innovantes aux esthétiques croisées et de partager avec vous cette passion qui nous anime. Quinze années de musique en compagnie d'interprètes fidèles, présents pour la plupart depuis les débuts, contribuant au fil du temps à façonner et à personnaliser le son de cet ensemble. Quinze années de concerts et une saison qui s'annonce riche et variée :

Avec, pour commencer, dès le mois d'octobre, deux soirées à l'**Opéra** en partenariat avec le **Ballet national de Marseille**, autour du *Sextet* de Steve Reich.

Nous inaugurons ensuite un cycle de concerts thématiques et historiques, les *Portraits composés*, aux **Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre**. Trois rendez-vous qui traversent en musique le XXe siècle en s'arrêtant sur le timbre et la texture musicale, l'atonalité, la figure emblématique d'Arnold Schoenberg... Sans oublier, en clôture de la série, un moment fort autour des compositeurs français actuels.

Après les œuvres marquantes de la saison passée revoici les *Ouvertures solistes* dont la vocation est d'offrir un espace

de liberté aux musiciens de l'ensemble. Suivons-les donc hardiment dans leurs associations d'idées et gageons qu'ils auront le plus grand soin à promener nos pas vers les contrées baroques, romantiques, lyriques et, naturellement, contemporaines. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'entendre la dernière création de Thierry Machuel pour Télémaque.

Le *concert-hommage à Olivier Messiaen* poursuit également sa route dans le cadre des "Tournées découverte 13" du Conseil général. Vous pourrez donc découvrir ou redécouvrir ce programme à **Martigues**, aux **Pennes-Mirabeau**, à **Venelles** ou à **Trets**.

Pour cette saison-anniversaire, le jeune public et les croisements artistiques singuliers ne sont pas oubliés avec quatre spectacles :

La jeune fille aux mains d'argent, opéra de Raoul Lay sur un livret d'Olivier Py mis en scène par Catherine Marnas, qui tourne pour la quatrième saison consécutive et sera donné à la **Maison de la musique de Nanterre** en avril prochain.

La mort marraine, conte en musique écrit et composé en 2008 par le directeur de Télémaque, joué cette saison au **Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues**, à **Trets** et pour la première fois à Marseille au sein de la **Cité de la musique** en janvier.

Le cabaret des valises spectacle musical créé par Raoul Lay et Bernard Kudlak, metteur en scène du Cirque Plume,

programmé par l'**Opéra de Bordeaux** cet hiver au TnBA [Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine].

Puis le dernier-né des projets jeune-public produit par **L'Yonne-en-Scène** qui a passé commande à Raoul Lay : *Nokto*, spectacle musical pour tout-petits, petits et femmes enceintes qui sera en tournée dès la rentrée.

Et bien entendu nous avons concocté des programmes spécifiques pour les structures où nous sommes artistes associés :

Deux hommages aux chansons populaires avec tout d'abord un concert événement : *Folk Songs*, oratorio populaire pour soprano, contreténor, chœur et ensemble orchestral qui viendra clôturer la saison du **Théâtre le Cadran à Briançon** et *La Donna Ideale*, un programme autour des chansons populaires de Berio dans le cadre des Excentrés du **Théâtre la Passerelle à Gap**.

Enfin pour le **Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues** où Raoul Lay est compositeur associé, vous pourrez découvrir *Schubertmania*, un concert célébrant la musique romantique et sa relecture contemporaine avec un programme construit autour de Schubert, Schumann et Bernard Cavanna.

Quinze ans déjà, quinze ans à peine...
Télémaque vous souhaite une belle saison 2008-2009!

Timbre et texture les musiciens du son : parcours

Vendredi 7 novembre 08 | 19h
Archives et bibliothèque départementales
Gaston Defferre Marseille

Charles Ives *The unanswered question*
pour ensemble [1906]

Luis de Pablo *Trio*
pour violon, alto et violoncelle [1978]

Iannis Xenakis *Mikha "S"*
pour violon solo [1975]

Edgar Varese *Octandre*
pour ensemble [1923]

György Ligeti *Sonate*
pour alto solo [extraits] [1991-94]

Régis Campo *Villes lumières*
pour cor, trompette et trombone [1994]

Ce premier concert qui s'étend sur l'ensemble du XXe siècle, de 1906 à 1994, est consacré aux arpenteurs du son, à ces compositeurs qui privilégient leurs sensations auditives aux dépens des systèmes d'écriture. Ainsi ils ont tous en commun d'agiter le timbre comme des électrons libres, de ne se rattacher à aucune école, d'être in fine des fabricants chevronnés d'illusions auditives, de superpositions inouïes, de rythmiques sauvages...

ensemble Télémaque

flûte **Charlotte Campana** | hautbois **Blandine Bacqué** | clarinette
Linda Amrani | basson **Frédéric Baron** | cor **Marilyn Pongy** |
trompette **Gérard Occello** | trombone **Laurent Cabaret** | violons **Yann
Le Roux-Sèdes** et **Jean-Christophe Selmi** | alto **Benjamin
Clasen** | violoncelle **Guillaume Rabier** | contrebasse **Jean-Bernard
Rière** | direction **Raoul Lay**

Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

École de Vienne musique atonale : libertés et contraintes

Vendredi 23 janvier 09 | 19h
Archives et bibliothèque départementales
Gaston Defferre Marseille

Arnold Schoenberg *Pierrot Lunaire*
pour soprano et ensemble instrumental [1913]

Alban Berg *4 pièces*
pour clarinette et piano [1913]

Anton Webern *Trois petites pièces*
pour violoncelle et piano op.11 [1914]

Patrick Burgan *Rondes nocturnes*
pour violon, violoncelle et piano [1993]

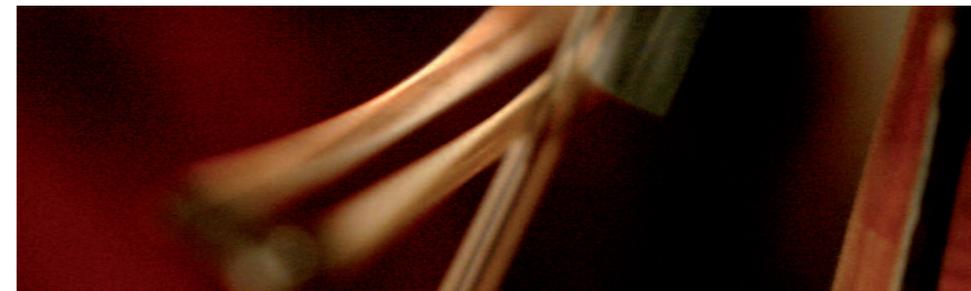
Les concerts de l'hiver 2009 se trouvent placés l'un et l'autre sous la figure tutélaire d'Arnold Schoenberg. Car il faut remonter avant la première guerre mondiale pour saisir toute la liberté et l'inventivité du désir a-tonal. Briser les schémas, s'affranchir des systèmes, composer en artistes libres... Au programme la très lyrique (et atonale) pièce de Patrick Burgan, compositeur d'aujourd'hui, ainsi qu'un must incontournable : *le Pierrot Lunaire!*

soprano **Brigitte Peyré**

ensemble Télémaque

flûte **Charlotte Campana** | clarinette **Linda Amrani** | piano **Hubert
Reynouard** | violon **Jean-Christophe Selmi** | violoncelle **Guillaume
Rabier** | direction **Raoul Lay**

Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

Musique de chambre Schoenberg en regard de la jeune génération

Mardi 17 février 09 | 19h
Archives et bibliothèque départementales
Gaston Defferre Marseille

Arnold Schoenberg *Symphonie de chambre* op.9
pour ensemble [1906]

Tristan Murail *Treize couleurs du soleil couchant*
pour ensemble [1978]

François Narboni *Le Plérôme des éons*
pour ensemble [1998]

Nicolas Bacri *Night Music* op.73
pour clarinette et violoncelle [2001]

Le dernier volet de notre cycle aux archives livre un bref panorama de la musique des compositeurs français actuels: Murail et Narboni proposent leurs mondes sonores à travers un quintette – flûte, clarinette, piano, violon et violoncelle – inauguré par Schoenberg, lui-même réorchestré par Webern. Bacri nous offre, quant à lui, un dialogue sombre et lyrique en résonance du postromantisme – c'est-à-dire de la première manière de Schoenberg. Continuité ou rupture?

ensemble Télémaque

flûte **Charlotte Campana** | clarinette **Linda Amrani** | piano **Hubert
Reynouard** | violon **Yann Le Roux-Sèdes** | violoncelle **Guillaume
Rabier** | direction **Raoul Lay**

Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

Les romantiques

Samedi 6 décembre 08 | 20h30
Ballet national de Marseille

György Ligeti *L'escalier du diable* [étude n° XIII]
Extrait des études pour piano, deuxième livre [1988-94]

Johannes Brahms *Trio* pour violon, piano et cor op.40
Troisième mouvement : adagio mesto [1864]

Alfred Schnittke *A Paganini*
pour violon solo [1982]

Johannes Brahms *Trois intermezzi*
op. 117 pour piano [1892]

György Ligeti *Trio*
pour violon, cor et piano [1982]

Ce concert est constitué de chefs d'œuvres : ici tout est référence au passé et tout le transcende. En effet, peu de compositeurs ont réussi aussi bien que Schnittke et Ligeti à s'inscrire dans le continuum de la pensée musicale en y apportant leurs propres pierres de taille. Pour l'un (Schnittke), c'est la citation qui est au cœur du processus créatif. Pour Ligeti, en revanche, c'est l'aspect formel et la structure des syntaxes passées qui féconde l'espace musical d'aujourd'hui. Son *Trio* évoque Brahms sans que rien n'en soit extrait. Son *Escalier du diable* rivalise avec Liszt dans la virtuosité pure. Pourtant, de Liszt, ici, pas une trace. Enfin, dans ce programme, Brahms nous est donné comme un père, une référence, l'idée même du romantisme musical pris au sens de parole première. Les *intermezzi* pour piano nous rappellent d'ailleurs à quelle hauteur la musique parvient à se hisser, quelquefois, pour atteindre nos âmes.

violon **Yann Le Roux-Sèdes** | cor **Marilyn Pongy** | piano **Nicolas Mazmanian**
Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

Les exotiques

date & lieu à définir
Marseille

Benjamin Britten *Songs from the chimes book*
op.58 pour voix haute et guitare [1957]

Toru Takemitsu *All in twilight*
quatre pièces pour guitare [1988]

Georg Friedrich Haendel Extrait de *Samson* [1743]
Let the bright seraphim pour trompette, soprano et continuo

Yoshihisa Taïra *Sublimation* pour harpe solo [1971]

Henry Purcell *Didon et Enée* [1689]
Air de Belinda et Duo des sorcières
Arrangement pour trompette, guitare, harpe et soprano

Max Lifchitz *Three songs*
pour soprano et trompette [1988]

Thierry Machuel *Maintenant*
pour soprano, trompette, guitare et harpe [Création 2009]

Amérique, Angleterre, Japon, Chine, Baroque et Contemporain... ce concert s'évertue à dépayser l'auditeur tout en le charmant par des œuvres sensibles et profondes. L'humour de Max Lifchitz ou la douceur troublée de Thierry Machuel côtoient les scintillements de Takemitsu et Taïra, l'énergie Purcellienne et le brio de Haendel. De grands sauts dans l'espace et le temps qui nous permettent d'entrevoir une lueur de permanence dans l'art d'accueillir les sonorités. Et une nouvelle commande à Thierry Machuel avec lequel nous avons déjà traversé plusieurs fleuves musicaux.

soprano **Brigitte Peyré**
trompette **Gérard Ocelllo** | guitare **Philippe Azoulay** | harpe **Lydia Laurent**
Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

Les subjectifs

Mardi 9 juin 09
Théâtre les Bernardines Marseille

Maurice Ohana *Sarc* pour hautbois solo [1978]

Paul Hindemith *Sonate pour alto seul* op.25 n°1 [1922]

Edison Denisov *Sonate* pour clarinette [1992]

Tristan Murail *Les ruines circulaires*
pour clarinette et violon [2006]

Philippe Hersant *Melancholia* pour contrebasse solo [1989]

Krzysztof Penderecki *Cadenza*
pour violon solo [1984-1986]

Sergei Prokofiev *Quintette*
pour vents et cordes en sol mineur op.39 [1924]

hautbois **Blandine Bacqué** | clarinette **Linda Amrani** | violon **Jean-Christophe Selmi** | alto **Pascale Guérin** | contrebasse **Jean-Bernard Rièrè**
Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

CE CONCERT SERA ÉGALEMENT DONNÉ EN 2008-2009
TROIS FOIS EN COLLÈGE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
"LES ARTS DE LA COUR" INITIÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 13

Ce concert s'est construit autour du *Quintette* opus 39 de Prokofiev. Les cinq mouvements de l'œuvre y seront joués comme des ritournelles entre les pièces solistes et le duo qui constituent le reste du programme. Pourquoi un tel choix ? D'une part parce qu'il n'existe quasiment aucun effectif comparable dans la musique du XXe siècle : originellement destiné à un ballet nommé *Trapèze*, le quintette est devenu au fil du temps une musique incontournable dans laquelle la contrebasse, notamment, dépasse de loin son rôle initial en musique de chambre. Virtuoses (Penderecki, Hindemith, Denisov), expressive (Hersant), mélismatique (Ohana), les œuvres entendues dans ce programme permettent d'appréhender les nouvelles techniques de jeu comme les styles de compositeurs très personnels du XXe siècle. Une belle floraison de liberté instrumentale et esthétique.

Sextet

Pièce chorégraphique
du Ballet National de Marseille

Vendredi 24 et samedi 25 octobre 08 | 20h
Opéra de Marseille

durée 30mn

chorégraphie
remontée par
pour le
avec

Thierry Malandain
Françoise Dubuc
Ballet National de Marseille
les danseurs du BNM

musique

Steve Reich [1984-1985]

Cette pièce est présentée dans le cadre de deux soirées organisées par le BNM à l'Opéra de Marseille où seront également programmées :

Té TO Té chorégraphie **Yasuyuki Endo** [création]
Somewhere chorégraphie **Julien Lestel** musique **Philip Glass**

La musique

Sextet a été composé par Steve Reich entre 1984-1985. C'est l'une des œuvres emblématiques de la musique répétitive américaine. *Sextet*, en cinq mouvements, est joué d'un seul trait. La relation entre les 5 mouvements est celle d'une forme en arche A-B-C-B-A. Les premiers et derniers mouvements sont rapides, les deuxième et quatrième sont modérés, et le troisième est lent.

La chorégraphie

Ici la danse parle d'elle-même. L'espace encadré par les barres évoque un studio de danse, endroit où le danseur est acteur de sa propre histoire.

ensemble Télémaque

pianos **Nicolas Mazmanian, Hubert Reynouard** | percussions **Christian Bini, Gisèle David, Florent Fabre, Cédric Clef** | direction **Raoul Lay**
décor et costumes **Sean Wood** | lumière **Jean-Claude Asquie**

“Jouer le *Sextet* de Reich est une performance physique : son flux incessant, sa pulsation frénétique et son continuum instrumental dessinent à travers le temps une courbe chorégraphique. La musique y devient le corps percussif et résonnant d'un sprint vertigineux de trente minutes.”

RAOUL LAY

Invitation au concert Portrait Olivier Messiaen

Concert commenté

Vendredi 14 novembre 08 | 20h45
Mini-Théâtre Henri Martinet Les Pennes-Mirabeau

Mardi 2 décembre 08 | 19h30
Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues

Dimanche 8 février 09 | 17h
Église, Venelles

Vendredi 17 avril 09 | 20h30
Église, Trets

durée 1h15

Pierre Boulez *Dérive 1*
pour flûte, clarinette, piano, vibraphone, violon et violoncelle [1984]

Claude Debussy *Syrinx* pour flûte [1913]

Claude Debussy *Images : Reflets dans l'eau* pour piano [1905]

Olivier Messiaen *Le merle noir* pour flûte et piano [1951]

Jean-Luc Hervé *En dehors*
pour clarinette, violon, violoncelle et piano [Création 2008]

Olivier Messiaen *Quatuor pour la fin du temps*
pour clarinette, violon, violoncelle et piano [1941, extraits]

Les concerts à Venelles, Trets et aux Pennes-Mirabeau sont organisés dans le cadre du dispositif "Tournées découverte 13" initié par le Conseil général des Bouches-du-Rhône.

PRODUCTION : ensemble Télémaque. L'œuvre de Jean-Luc Hervé est une commande de Orgue Hommage à Messiaen, dans le cadre d'un parcours Olivier Messiaen 2008 organisé à l'occasion du 100ème anniversaire de sa naissance. Avec le soutien de Messiaen 2008 et de Musique nouvelle en liberté.

Notre propos dans cette *Invitation au concert* centrée autour d'Olivier Messiaen consiste à faire entendre la spécificité de la musique de chambre française. Chacun saura, en écoutant, sentir les échos de Debussy dans la musique de Messiaen, ceux de Messiaen dans celle de Boulez, ceux encore de Messiaen et Boulez dans celle, aujourd'hui, de Jean-Luc Hervé. Il s'agit de mettre le public à l'écoute du "timbre" : celui qu'on entend dans la subtilité de chaque instrument, mais aussi dans la grande délicatesse du mélange des instruments entre eux.

"Dessinant dans l'espace des géométries marquées, tout à la fois souples et toniques, le chef a donné l'impulsion [aux interprètes], musiciens de haut vol qui, tour à tour ont livré des phrasés vibrants, imité les chants d'oiseaux, distillé des arpèges liquides et de longilignes thèmes extatiques ou des dynamiques furieuses... Superbe !"

JACQUES FRESCHET, ZIBELINE, 20 mars au 24 avril 2008

ensemble Télémaque

flûte **Charlotte Campana** | clarinette **Linda Amrani** | violon **Jean-Christophe Selmi** | violoncelle **Guillaume Rabier** | piano **Hubert Reynouard**
vibraphone **Christian Bini** | direction **Raoul Lay**

10 Schubertmannia

Concert lyrique | musique romantique

Samedi 21 mars 09 | 20h
Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues

durée 1h20

Franz Schubert

Lieder pour baryton et piano [1820 -1823]
Die Fiorelle op.32
Der König in Thule op.5, D.367
Aus dem Wasser zu singen op.72, D.774
Du bist die Ruh op.59 n°3, D.776

Franz Schubert & Bernard Cavanna

Lieder pour soprano, violon, violoncelle et accordéon
[1818-26 / orchestration-réécriture 2004]
Gretchen am spinrade op.2, D.118
Romanze [extrait de Die Verschworenen], D.787
Erkönig op.1, D.328
Die Taubenpost D.957 [extr. De Schwanengesang]

Raoul Lay

Wanderlied pour soprano et ensemble [2002]

Robert Schumann & Raoul Lay

Dichterliebe cycle de lieder pour baryton et ensemble
[1840 / orchestration-réécriture 2009]

soprano **Brigitte Peyré** | baryton **Richard Rittelmann**

ensemble **Télémaque**

flûte **Charlotte Campana** | hautbois **Blandine Bacqué** | clarinette **Linda Amrani** | trompette **Gérard Occello** | cor **Marilyn Pongy** | accordéon
Jean-Marc Fabiano | percussions **Christian Bini** | piano **Nicolas Mazmanian** | violons **Yann Le Roux-Sèdes** et **Jean-Christophe Selmi**
alto **Benjamin Clasen** | violoncelle **Guillaume Rabier** | contrebasse **Jean-Bernard Rièrè** | direction **Raoul Lay**

Entre fidèles interprétations et relectures, ce programme célèbre la musique romantique en l'ouvrant sur notre temps. Parce que la musique traverse les siècles, parce que les compositeurs d'aujourd'hui s'inspirent de ceux d'hier, ce programme s'est construit autour des compositeurs essentiels que sont Schubert et Schumann tout en allant vers de nouveaux territoires sonores avec une recom-

position de *Lieder* de Schubert par Bernard Cavanna, une ré-orchestration des *Dichterliebe* de Schumann et une création de Raoul Lay qui conjugue, à l'image de ce programme, le romantisme au présent.

11 Folk Songs

Oratorio populaire pour soprano,
contreténor, chœur et ensemble orchestral

Mardi 5 mai 09 | 20h30
Théâtre Le Cadran Briançon

durée 1h20

Kurt Weill [Allemagne/USA]

Moritat Von Mackie Messer pour soprano, contreténor et chœur [1928]
Surabaya Johnny pour soprano [1929]
Liebeslied pour soprano et contreténor [1928]

Raoul Lay [France/Italie]

Chanson de l'ange pour soprano, contreténor et chœur [2001]
Io son un bel Ragazzo pour contreténor [2004]

Astor Piazzolla [Argentine]

Vuelvo al sur pour soprano et chœur [1988]

Manuel De Falla [France/Italie]

Cancion del amor dolido pour contreténor [1915]
Cancion del fuego fatuo pour soprano et contreténor [1915]

Luciano Berio [Italie...]

Folk songs pour soprano et contreténor [1964]

Ce concert, qui viendra clôturer la saison du Théâtre le Cadran à Briançon, est un véritable bouquet de chants et de musiques du monde entier, un hommage éclectique à la chanson populaire par les grands compositeurs du XXe siècle. La présence d'un chœur du Briançonnais, spécialement constitué pour l'occasion, viendra renforcer le pouvoir évocateur, raffiné ou déchirant de ces chants.

soprano **Brigitte Peyré** | contreténor **Alain Aubin** | Choristes du Briançonnais

ensemble **Télémaque**

flûte **Charlotte Campana** | clarinette **Linda Amrani** | harpe **Lydia Laurent** | accordéon **Jean-Marc Fabiano** | percussions **Gisèle David** et **Christian Bini** | violon **Yann Le Roux-Sèdes** | alto **Benjamin Clasen** | violoncelle **Guillaume Rabier** | orchestration et direction **Raoul Lay**

12 Le cabaret des valises

Théâtre musical

Vendredi 28 novembre 08 | 14h30 et 20h
Théâtre national de Bordeaux

[Création 2007]

durée 1h10
tout public à partir de 11 ans

écriture et mise en scène **Bernard Kudlak**
musique et direction **Raoul Lay**

La musique du *Cabaret des valises* est une commande de l'État 2007

Bernard Kudlak, metteur en scène du Cirque Plume et Raoul Lay ont tissé avec humour, plaisir mais aussi parfois gravité, un spectacle étonnant. Théâtre, musique contemporaine et clown s'unissent pour évoquer la mémoire et les massacres du XXe siècle. Rythmé par une succession de tableaux scéniques envoûtants, *Le cabaret des valises* met en scène des personnages magnifiques et dérisoires qui sont à la recherche d'un cri : celui qui délivrera le monde de tous les autres cris...

COPRODUCTION : ensemble Télémaque | Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues | Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale | La Coursive, Scène nationale La Rochelle. Cette création bénéficie du soutien de la Ville de Marseille, du Conseil général des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

"C'est une savante horlogerie parfaitement réglée où le visuel est aussi captivant que l'auditif. Chaque nouveau tableau s'enchaîne avec le précédent et s'y enchevêtre pour nous surprendre agréablement, dans l'étrange, le décalé, la confiance, le brio, la drôlerie..."

JEAN-PAUL CHARTIER **LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ** mai 2008

circassiens

comédien, contre pitre **John Mossoux** | comédien, clown **Hugues Fellot** | comédien, acrobate zoomorphe **Cyril Casmèze** | cordes, acrobatie aérienne **Fanny Soriano**

ensemble Télémaque

flûtes **Charlotte Campana** | hautbois, cor anglais **Blandine Bacqué** | clarinette **Linda Amrani** | accordéon **Jean-Marc Fabiano** | percussions **Christian Bini** | violon **Jean-Christophe Selmi** | violoncelle **Guillaume Rabier** | contrebasse **Jean-Bernard Rièrè**
régie générale **Régis Kouzmine** | création lumière **Fabrice Crouzet** | création costumes **Nadia Genez** | conception et réalisation des décors et accessoires **Guillaume Debaudreuil** | régie son **Pascal Jullien** | régie plateau **Pôm Bouvier B.** et **Nicolas Thibaut**

13 La jeune fille aux mains d'argent

opéra pour chœur, comédien, musiciens et marionnettes

Vendredi 3 avril 09 | 10h et 14h30
Samedi 4 avril 09 | 16h30
Maison de la musique Nanterre

[Création 2006]

durée 1h15
tout public à partir de 8 ans

un opéra de
livret
mise en scène

Raoul Lay
Olivier Py d'après **Grimm**
Catherine Marnas

Cette histoire se déroule dans un paysage légendaire où flotte dans l'atmosphère le parfum magique des contes. Un père de famille pauvre et fatigué se perd dans la forêt obscure. Il y rencontre un homme qui lui fait la proposition suivante : *"Donne-moi ce qu'il y a derrière ton moulin et tu seras riche, très riche"*. *"Il n'y a rien derrière mon moulin, pense le père, si ce n'est un vieux pommier"*. Il accepte. Il a tort. Derrière son moulin se trouvait sa propre fille. Le pacte avec le diable est conclu et le sort s'abat sur la jeune fille.

COPRODUCTION : ensemble Télémaque | Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues | Théâtre Le Cadran, Briançon | Théâtre La Passerelle, Gap | DRAC Paca | Théâtre Massalia, Marseille | Maison des Comoni, Le Revest [Toulon Provence Méditerranée, communauté d'agglomération]. En collaboration avec Système Friche Théâtre et avec le soutien de la Fondation Orange.

Dans cet opéra – au texte écrit par Olivier Py d'après les frères Grimm – resurgit le mythe faustien du pacte avec le diable. On y trouve aussi la fraîcheur et la noirceur des secrets de l'enfance projetées en mélodies ténues, en rythmiques sauvages par la musique expressionniste de Raoul Lay. La mise en scène virtuose de Catherine Marnas juxtapose les sons, les voix et les corps qui, s'entrelaçant et se heurtant, ne cessent d'amplifier la portée du spectacle.

comédien et marionnettiste **Franck Manzoni** | chœur | **choristes amateurs** enfants du conservatoire de Nanterre.

ensemble Télémaque

flûtes **Charlotte Campana** | hautbois, cor anglais **Blandine Bacqué** | clarinettes **Linda Amrani** | trompette, cornet **Gérard Occello** | percussions **Christian Bini** | piano **Nicolas Mazmanian** | violon **Yann Le Roux-Sèdes** | alto **Benjamin Clasen** ou **Pascal Guérin** | violoncelle **Guillaume Rabier** | contrebasse **Jean-Bernard Rièrè**
création marionnettes **Arketal, Greta Bruggeman** | création lumière **Mathieu Pons** | régie orchestre et voix de la jeune fille **Pôm Bouvier B.**

"Magique, poétique, impertinent, drôle et luxuriant. [...] Un spectacle enchanté et intelligent qui plaçait très haut la barre du respect de ses jeunes spectateurs, dans son ambition de traiter un sujet de légende."

AURORE BUSSIER **NICE MATIN** 5 novembre 2007

"Présent pendant chaque seconde de ce spectacle d'une heure et quart, le comédien, Franck Manzoni, est magnétique. Réussissant l'exploit de s'effacer derrière les marionnettes quand il le faut ou de faire danser le diable sur la musique fine et suggestive de Raoul Lay. Point de temps mort dans cette Jeune fille. Les plus jeunes goûteront la magie qui émane du conte. Leurs parents apprécieront, en plus, le cynisme du texte de Py."

CORALIE BONNEFOY **LA PROVENCE** 9 juin 2006

14 La mort marraine

conte en musique

Judi 20 et vendredi 21 nov 08 | 9h30 & 14h15
Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues

Vendredi 30 janvier 09 | 14h30 & 19h
Cité de la musique Marseille

Judi 16 juillet 09 | 21h45 (date sous réserve)
Nuits du Château Trets

[Création 2008]

durée environ **50mn**
tout public à partir de 8 ans

texte et musique **Raoul Lay**
d'après le conte des frères **Grimm**

Un père pauvre et démuné cherche un parrain pour son treizième enfant. La Mort lui semble la plus juste des créatures, parce qu'elle traite tout le monde de la même manière. Les années passent, le jeune enfant est devenu un brillant médecin, et la Mort l'aide, en paraissant – invisible à tous sauf à lui – au chevet des malades. Si elle se trouve au pied du lit c'est la guérison. Si elle se place à la tête, c'est la fin. Le jeune homme essaiera-t-il, par amour ou par orgueil, de tromper sa marraine?

Laissons-nous emporter par les personnages de ce récit fabuleux : la sombre clarinette de la funeste marraine, la trompette étranglée du vieux roi malade, le doux carillon de la belle princesse mélancolique et le violon déchirant du jeune homme éperdu au milieu des chandelles...

“Composée par le directeur de Télémaque, la musique parle plus qu'elle n'illustre, prend en charge de véritables personnages façon Pierre et le loup, amplifiant le propos, l'étoifant des émotions qu'elle suscite en nous. [...] Et la magie opère : [...] les enfants dégustent la musique. Dans un silence qui fait plaisir à entendre.”

LAURENCE PEREZ **ZIBELINE**, février 2008

comédienne **Julie Cordier**

ensemble **Télémaque**

clarinette **Linda Amrani** | trompette **Gérard Occello** | accordéon **Jean-Marc Fabiano** | percussions **Christian Bini** | violon **Yann Le Roux-Sèdes** | contrebasse **Jean-Bernard Rièrè** | direction **Raoul Lay**
création lumière **Mathieu Pons** | scénographie et costumes **Luce Noyer**

COPRODUCTION : ensemble Télémaque | Théâtre le Cadran, Briançon | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur.

15 Monstres et bouts de chandelles

contes en musique

Vendredi 21 novembre 08 | 19h30
Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues

[Création 2008]

tout public à partir de 8 ans
durée environ **1h15**

d'après *Le vaillant petit tailleur* et *La mort marraine*
des frères **Grimm**
musique *Le vaillant petit tailleur* **Tibor Harsányi** [1939]
musique et texte *La mort marraine* **Raoul Lay** [2008]

“Savoureuse, évocatrice et triomphante, la musique de Tibor Harsányi souligne les contours légers du conte, figure les animaux et nous entraîne allègrement dans un paysage bariolé jamais véritablement dangereux. Plus sombre malgré des moments exultants ou comiques, la musique que j'ai conçue pour *La mort marraine* utilise elle aussi le procédé instrument-personnage. Mais peu à peu l'œuvre cesse d'être descriptive pour devenir un nocturne pendant lequel toutes les bougies s'éteignent. Jusqu'à la surprise finale...”

RAOUL LAY

comédienne **Julie Cordier**

ensemble **Télémaque**

flûte **Charlotte Campana** | clarinette **Linda Amrani** | basson **Frédéric Baron** | trompette **Gérard Occello** | accordéon **Jean-Marc Fabiano** | percussions **Christian Bini** | violon **Yann Le Roux-Sèdes** | violoncelle **Guillaume Rabier** | contrebasse **Jean-Bernard Rièrè** | direction **Raoul Lay**
création lumière **Mathieu Pons** | scénographie et costumes **Luce Noyer**

COPRODUCTION : ensemble Télémaque | Théâtre le Cadran, Briançon | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec le soutien de Musique nouvelle en liberté.

“Monstres, pour les créatures qui peuplent l'univers des frères Grimm dont s'inspire ce spectacle. Chandelles, pour l'issue de La mort marraine, mais aussi pour ces veillées au coin du feu où les histoires se racontent à la simple lueur d'une bougie. Car il y a de cela dans la première partie de la nouvelle création jeune public de l'ensemble Télémaque. Le vaillant petit tailleur se vit comme un moment d'intimité partagé avec un orchestre [si, si, c'est possible] et une conteuse qui, du haut de son tabouret, dialogue avec la musique. Simple mais bien ficelée, cette fantaisie prépare les oreilles des enfants à une suite de choix : avec La mort marraine, le meilleur reste à venir. [...]”

LAURENCE PEREZ **ZIBELINE**, février 2008

La Donna Ideale

Ballade autour des chansons populaires de Luciano Berio

Du 10 au 22 mai 09 | 20h30

Les Excentrés du Théâtre la Passerelle

Scène nationale de Gap

- > 10 mai | Embrun
- > 12 mai | Chabottes
- > 14 mai | Serres
- > 16 mai | Tallard
- > 18 mai | L'Argentière
- > 20 mai | Guillestre
- > 22 mai | Veynes

Luciano Berio [1964]

Folk songs

- > *Black is the colour* [USA] pour contreténor
- > *I wander as I wander* [USA] pour soprano
- > *Loasin Yelav* [Arménie] pour soprano
- > *Rossignolet des bois* [France] pour contreténor
- > *A la femminisca* [Sicile] pour contreténor
- > *La donna ideale* [Italie] pour soprano
- > *Ballo* [Italie] pour soprano
- > *Mottetu de tristura* [Sardaigne] pour contreténor
- > *Malurous qu'o uno fenno* [France/Auvergne] pour contreténor
- > *Lo fiolaire* [France/Auvergne] pour soprano
- > *Azerbaijan love song* [Azerbaijan] pour soprano et contreténor

“La particularité de Luciano Berio [1925-2003] est sans doute son goût pour l'éclectisme musical. Très tôt, il s'est en effet intéressé aux musiques traditionnelles, mais aussi au folk, au jazz et a réussi, à travers son œuvre, à abolir la frontière entre musique savante et musique populaire. Ses *Folks Songs* en sont un magnifique témoignage. Utilisant de manière inédite la voix et les instruments classiques, ces *Songs* nous permettent de [re]découvrir des chansons d'Italie, des États-Unis, d'Arménie ou d'Azerbaïdjan.

Pour permettre à chacun de pénétrer la saveur et les secrets de compositions des partitions de Luciano Berio, Raoul Lay se propose de ponctuer ce récital d'exemples et de récits mettant en lumière la richesse de cette musique. *La Donna ideale* ou l'émotion dans la plus pure tradition italienne.”

ALAIN NEDDAM, Théâtre la Passerelle, Scène nationale de Gap

soprano **Brigitte Peyré** | contreténor **Alain Aubin**
ensemble **Télémaque**
flûte **Charlotte Campana** | clarinette **Linda Amrani** | harpe **Lydia Laurent** | percussions **Christian Bini** et **Gisèle David** | alto **Benjamin Clasen**
violoncelle **Guillaume Rabier** | direction **Raoul Lay**

SPECTACLE MUSICAL DE L'YONNE-EN-SCÈNE

Nokto

pour tout-petits, petits et femmes enceintes

- 7 octobre 08 | Villeneuve-les-Maguelone
- 14 au 18 décembre 08 | Quimper
- 6 au 9 janvier 09 | Le Revest les Eaux
- 25 au 28 février 09 | Dijon
- 15 mars 09 | Hauts-de-Seine
- 26 au 31 mars 09 | Reims
- 6 au 10 avril 09 | tournée dans l'Yonne
- 21 et 22 avril 09 | Yzeure
- 24 et 25 avril 09 | Pagnac
- 25 au 29 mai 09 | tournée dans l'Yonne
- 5 et 6 juin 09 | Paris

voir détails > calendrier p.20

mise en scène
composition musicale

Jean-Pascal Viault
Raoul Lay

“Il s'agit donc d'écrire, de mettre en scène, de lier... sans rien raconter, ou tout du moins sans *chercher* à raconter. Pas de *début*, donc, pas de milieu, et surtout pas de fin. Il s'agit donc de parcourir, ensemble, un espace-temps qui s'étire..., et faire en sorte que nous baignions tous dans une atmosphère fragile, dense autant qu'éphémère, où tout ne serait que suggéré, ouvert à de multiples interprétations ; où rien ne serait dit. [...]L'enfant est ici le vrai spectateur, auquel nous devons une exigence artistique absolue, touchant et remuant des éléments fondamentaux de notre “être là”, vivant, humain, sensible, en apprentissage à l'autre juste à côté, et au monde tout entier.”

JEAN-PASCAL VIAULT

“Si j'ai accepté cette commande de Jean-Pascal Viault et L'Yonne en scène, c'est parce que l'idée que l'on puisse composer de la musique pour les bébés pose une question tout à fait hors normes. Envisager qu'un texte, voire une histoire, ne soient plus les piliers d'une construction musicale me permet de rêver avec une autre liberté. J'avance alors comme si l'abstraction et les sensations pouvaient se rejoindre dans une pensée musicale libérée des contingences, une musique dont la teneur sonore et formelle devait simplement conduire aux songes des tout petits...”

RAOUL LAY

COPRODUCTION : Compagnie l'Yonne-en-Scène, Théâtre itinérant pour l'enfance et la jeunesse | ensemble Télémaque | EPCC d'Issoudun.
Avec le soutien de la Grande Ourse, Scène conventionnée jeunes publics de Villeneuve-les-Maguelone, la Maison des Comoni, Pôle jeune public du Revest-les-Eaux – Toulon.

soprano **Brigitte Peyré**
ensemble **Télémaque**
flûte **Charlotte Campana** | percussions **Christian Bini** | régie **Hervé Legroux** | costumes **Charlotte Pareja** | création lumière **Carlo Varini**

18 Transmission

Les actions de sensibilisation constituent un axe primordial. Transmettre cette passion de la création musicale, de la composition, de la direction d'orchestre est une nécessité qui doit prendre corps en relation avec des territoires et des publics variés sensibilisés ou non à la musique contemporaine.

Interventions pédagogiques

Le concert **Portrait Olivier Messiaen** (produit par la Scène nationale de Cavailon) a été retenu dans le dispositif du Conseil Général des Bouches-du-Rhône "Tournées découvertes 13" dont le but est de promouvoir la création contemporaine. Des interventions pédagogiques sont planifiées pour accompagner ce projet. Elles se dérouleront en amont des concerts et seront réalisées par trois musiciens de l'ensemble Télémaque et par le chef d'orchestre. Ces ateliers s'adressent aux enfants ainsi qu'aux adultes qu'ils soient initiés ou non à la musique contemporaine. Le contenu est adapté à chaque nouvelle rencontre : découverte des instruments et de leurs familles, développement de l'écoute à travers les différences sonores, travail sur les techniques de jeu contemporaines (multiphoniques, utilisation des quarts de ton...) et sur le lien à l'écriture musicale. Ces interventions s'achèvent par une initiation à la direction d'orchestre.

Master-classes

Dans le cadre du concert **Folk Songs** qui clôturera la saison du Théâtre le Cadran à Briançon, Raoul Lay animera des master-classes au sein de l'école de musique. Ces ateliers seront à destination des élèves de l'orchestre de musique de chambre pour un travail de découverte pratique de l'œuvre de Luciano Berio. Ces master-classes seront également ouvertes aux élèves suivant des cours de formation musicale de 2nd et 3ème cycle pour un travail spécifique d'analyse des partitions.

Travail avec les chœurs amateurs

La question de la pratique musicale et de la présence du répertoire contemporain chez les musiciens amateurs aujourd'hui est l'un des enjeux majeurs de la création. Télémaque se saisit pleinement de ce questionnement en intégrant des chœurs amateurs au sein même de ses créations et de ses concerts.

Les représentations de **La jeune fille aux mains d'argent**, opéra de Raoul Lay pour chœur, comédien, musiciens et marionnettes se poursuivent pour la quatrième saison consécutive, et intègrent à chaque fois des chœurs amateurs qui se rajoutent au projet initial et sont formés sur place par Raoul Lay. En 2009, un travail spécifique sera réalisé tout au long de l'année avec les chœurs du Conservatoire de Nanterre pour des représentations qui auront lieu en avril au sein de La Maison de la musique.

Le concert **Folk Songs**, Oratorio populaire pour soprano, contreténor, chœur et ensemble orchestral, qui sera donné au Théâtre le Cadran de Briançon sera également l'occasion de travailler en amont avec un chœur constitué spécifiquement pour cet événement.

19 L'ensemble Télémaque

l'ensemble Télémaque

flûtes
hautbois, cor anglais
clarinettes
basson
cor
trompettes
percussions
pianos
accordéon
harpe
guitare
violons
altos
violoncelle
contrebasse

Charlotte Campana
Blandine Bacqué
Linda Amrani
Frédéric Baron
Marilyn Pongy
Gérard Ocello
Christian Bini, Gisèle David
Nicolas Mazmanian, Hubert Reynouard
Jean-Marc Fabiano
Lydia Laurent
Philippe Azoulay
Yann Le Roux-Sèdes, Jean-Christophe Selmi
Benjamin Clasen, Pascale Guérin
Guillaume Rabier
Jean-Bernard Rière

direction musicale

Raoul Lay

musiciens associés

trombones
percussions

Laurent Cabaret, Gilles Lallement
Cédric Clef, Florent Fabre

artistes associés

metteurs en scène

Bernard Kudlak | Cirque Plume
Catherine Mamas | Compagnie Parnas

comédiens

Julie Cordier, Franck Manzoni

circassiens

Cyril Casmèze, Hugues Fellot,
John Mossoux, Fanny Soriano

chanteurs solistes

Alain Aubin, contreténor
Samira Kadiri, chant arabo-andalou
Brigitte Peyré, soprano
Richard Rittelmann, baryton

auteur

Olivier Py

chorégraphe

Nathalie Pernette | Compagnie Pernette

équipe administrative

administration
secrétariat général
communication
régie

Sylvie Lachamp
Claire Desmazières
Marine Le Roux
Pôm Bouvier B.
Nicolas Thibault
Clara Laugero

conception graphique
photos

Max Minniti
Agnès Mellon (remerciements aux ABD Gaston Defferre à Marseille | CG13)
Pascal Delcey (page 8), **Alexandre Viault** (page 17)