

septembre>décembre 2007

Télémaque avance, avance toujours...

Télémaque avance, avance encore...

1 SAISON : 55 REPRÉSENTATIONS, 21 MUSICIENS, 19 VILLES, 17 ARTISTES INVITÉS,
16 COMPOSITEURS*, 15 CONCERTS, 14 CLASSES DE COLLÈGE, 7 SEMAINES DE RÉSIDENCE,
4 TOURNÉES, 3 PRODUCTIONS, 2 SCÈNES NATIONALES ASSOCIÉES, 1 LIVRE DISQUE,
SANS OUBLIER
210 CHORISTES, 36 CHANDELLES, 3 GÉANTS, 1 GORILLE & DES CRIS, DES CRIS, DES CRIS...

et vous ? ça vous chante ?

* BERIO BOULEZ CAVANNA DEBUSSY DE FALLA DENISOV HERSANT HARSANYI HERVÉ LAY MESSIAEN RAVEL ROUSSEL SCHUBERT STRAVINSKY WEIL

événement

C'est du théâtre mais pas seulement, de la musique mais pas uniquement, du clown très certainement. Raoul Lay et Bernard Kudlak, metteur en scène du Cirque Plume, signent à quatre mains une partition pour huit musiciens et quatre artistes de cirque.

Le cabaret des valises

spectacle musique et cirque contemporain

durée 1h15
tout public à partir de 11 ans

écriture et mise en scène | **Bernard Kudlak**

musique et direction | **Raoul Lay**

artistes de cirque | **Hugues Fellot, Cyril Casmèze, John Mossoux, Fanny Soriano**

ensemble Télémaque

Charlotte Campana, Blandine Bacque, Linda Amrani, Christian Bini, Jean-Marc Fabiano, Jean-Christophe Selmi, Guillaume Rabier, Jean-Bernard Rièrè

CRÉATION NATIONALE 2007

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

"Un cabaret des valises? Pourquoi?"

Monsieur va nous le dire, le temps de l'installer, le cabaret. Des valises. Tout a commencé à Verdun. Ça fait longtemps qu'on le savait. Alors Monsieur collectionne les cris! Dans des valises. Surtout ceux qu'on ne voudrait plus entendre.

Seulement voilà : les valises s'entassent.

Et les vôtres? Oui, vos cris! Vous avez une valise?

Le cabaret des valises vous écoute écouter. Lentement. Nos cris, leurs cris, vos cris...

Et choisir la fragilité, notre état de verre... juste la fragilité..."

BERNARD KUDLAK

"Le cabaret des valises m'emporte vers des sonorités étranges : d'un côté, la petite musique qui ouvre les portes du passé et revisite les fanfares populaires, les pianos mécaniques, tout un monde de paradis perdus que ma mémoire transforme et modifie. Les souvenirs musicaux y résonnent déformés comme des visages flous. Et puis il y a le cri qui n'est pas encore musical mais simplement donné, lancé même, une roche brute sur laquelle rien n'est écrit encore. Tout à la fois, donc, une musique de cris, de mémoire et de rêves d'enfants..."

RAOUL LAY

résidence de création

Théâtre des Salins
Scène nationale de **Martigues**
18 sept au 10 oct

représentations

Théâtre des Salins
Scène nationale de **Martigues**
11 oct | 14h15 (scolaire)
12 et 13 oct | 20h30
04 42 49 02 00
6€ à 15€

La Coursive
Scène nationale de **La Rochelle**
16 et 17 nov | 20h30
05 46 51 54 02/03
12,50€ à 21€

Théâtre de **Caen**
28 et 29 nov | 20h
02 31 30 48 00
6€ à 20€

Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Scène nationale
7 et 8 déc | 20h30
9 déc | 16h
01 30 96 99 00
11€ à 19,50€

coproduction : ensemble Télémaque
Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
La Coursive, Scène nationale de La Rochelle.
Cette création bénéficie du soutien
de la Ville de Marseille, du Conseil général
des Bouches-du-Rhône et de la Région PACA.

enfance

"Si les enfants entrent aussi facilement dans cet univers, c'est bien entendu parce que l'histoire, cruelle et presque cynique convoque tous les sentiments humains, de la haine à l'amour en passant par la compassion ou le courage. C'est aussi grâce à la musique, [...] qui laisse toutes les portes ouvertes à leurs imaginaires."

Denis Bonneville, *La Marseillaise*, juin 2006

La jeune fille aux mains d'argent

un opéra de **Raoul Lay** pour chœur, comédiens, musiciens et marionnettes

CRÉATION jeune public 2006

durée 1h15
tout public à partir de 8 ans

livret | **Olivier Py** d'après **Grimm**
comédien et marionnettiste | **Franck Manzoni**

mise en scène | **Catherine Marnas**
création marionnettes | **Arketal** > **Greta Bruggeman**
assistée de **Mireille Hallier**, **Corinne Nicolas** et **Lydie Schaeffer**

chœur d'enfants **Orféo** | chef de chœur **Alain Joutard**

direction | **Raoul Lay**

ensemble **Télémaque**

Cette histoire décrit un paysage légendaire dans lequel on retrouve la magie des contes populaires transmis par les frères Grimm. Un père de famille pauvre et fatigué y rencontre dans la forêt un homme mystérieux 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 ce vieux pommier". Il accepte. Il a tort. Derrière son moulin se trouve sa propre fille. Le pacte avec le diable est conclu et le malheur s'abat sur la jeune fille.

Dans ce conte adapté par Olivier Py resurgit le mythe faustien du pacte avec le diable associé à la fraîche noirceur des terreurs nocturnes de l'enfance. Raoul Lay et Catherine Marnas proposent une création où musique, chant et théâtre s'entrelacent et se heurtent.

"[...] je n'ai jamais pu situer de manière claire la frontière entre la danse et le jeu; une forme de "danse", un certain usage du corps en tout cas, donnent la possibilité de dire ce qui ne peut se dire en mots, comme un prolongement rêvé..."

CATHERINE MARNAS

"[...] En écoutant *La jeune fille aux mains d'argent* de Raoul Lay, je me suis senti comblé [...]. Cette musique est si suggestive qu'elle permet d'imaginer, en nous-mêmes, une mise en scène rêvée. Il n'est rien de plus beau."

MAURICIO KAGEL compositeur

Théâtre de la Licorne **Cannes**
Festival *Viva P'tits Cannes à You*
31 oct | 14h30 et 19h30
04 97 06 44 90
2€ à 5€

Adem 06 | Acropolis | **Nice**
Festival *C'est pas Classique*
2 nov | 14h30
08 00 95 08 50
entrée libre

à venir en 2008

La jeune fille aux mains d'argent

tournée : Martigues, Saint-Quentin-en-Yvelines, Port de Bouc, Cavaillon, Carros...

et aussi

Monstres et bouts de chandelles **CRÉATION jeune public 2008**

d'après *Le vaillant petit tailleur* et *La mort marraine* des frères Grimm
musique de Tibor Harsányi et Raoul Lay

résidence de création en janvier 2008 au Théâtre le Cadran de Briançon,
puis tournée dans le Briançonnais, à Gap (Théâtre La passerelle) et au Revest-les-Eaux (Maison des Comoni).

L'ensemble Télémaque est artiste associé pour le jeune public au Théâtre le Cadran | Briançon

coproduction : ensemble Télémaque | Théâtre le Cadran, Briançon | Théâtre La passerelle, Gap | DRAC PACA | Théâtre Massalia, Marseille | Maison des Comoni, Le Revest (TPM, communauté d'agglomération), en collaboration avec Système Friche Théâtre et avec le soutien de la Fondation d'entreprise France Télécom.

mélanges

Après une résidence et un concert à la Maison de la Culture de Tétouan au Maroc en juillet dernier, les ensembles Arabesque (Maroc) et Télémaque se retrouvent dans le cadre des Rencontres d'Averroès à Marseille. *El amor brujo* : une histoire andalouse ou comment raconter à deux voix l'origine commune de la musique andalouse

El amor brujo : une histoire andalouse...

concert métissé pour contre-ténor, chanteuse traditionnelle, musiciens orientaux et ensemble instrumental.

durée 1h15

de **Manuel de Falla**
contre-ténor | **Alain Aubin**
chant arabo-andalou | **Samira Kadiri**

ensemble Télémaque

direction | **Raoul Lay**

ensemble Arabesque
violon | **Nabil Akbib**
oud | **Hicham Zoubeiri**
canoun | **Mohammed Rochdi Mfarredj**
violoncelle | **Abdel-ilah Demnati**
nay | **Mostafa Hakam**
percussions | **Mohssin Zoubeiri**

Deux cultures musicales issues de la tradition andalouse sont réunies : d'un côté, le flamenco, fécondé par l'occident, et sur l'autre rive de la Méditerranée, irradiant le versant africain, les sonorités arabo-andalouses. Au point d'intersection, notre *Amour sorcier* ne prend pas le chemin d'un opus savant mais se mêle aux traditions berbères et séfarades pour raconter à deux voix une histoire qui nous rassemble.

Abolir la distance pour chanter à deux voix les rivages de la Méditerranée... Télémaque et Arabesque s'envolent vers l'Andalousie imaginaire des gitanes, des feux follets et des nuits marocaines.

Alain Aubin, contre-ténor, est le premier homme à aborder cette œuvre, que Manuel de Falla a composée avant le ballet du même nom, comme une "gitanerie" proche de la *zarzuela*. Dans cette interprétation en forme de conte, le chanteur prête sa voix au rôle du récitant, et se glisse parfois dans d'autres personnages : la voix intérieure de Candela, la mère, l'esprit maléfique, l'amant, le pêcheur... La couleur orientale et la vocalité naturelle de Samira Kadiri, la "vraie" Candela, ramènent cette histoire antique d'amour perdu à ses origines arabo-andalouses.

Ce concert a été donné le 6 juillet 2007
à la Maison de la Culture de **Tétouan**
au Maroc.

Avant-propos

présentation du concert par
Raoul Lay

Alcazar | BMVR | **Marseille**

27 oct | 17h

04 96 11 04 60

entrée libre

Sous le signe d'Averroès

Rencontres d'Averroès

Parc Chanot | **Marseille**

9 nov | 20h30

04 96 11 04 60

14€ à 18€

production : EspaceCulture Marseille
avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, de la convention Culturefrance-DRAC-Région
PACA, de la Spedidam, de la Ville de Marseille,
du Conseil général des Bouches-du-Rhône
et de la Sacem.

fabrique musicale

Avec ce répertoire composé avant et pendant les deux grandes guerres, la musique pourrait traduire violence et tourments. Elle n'est au contraire que finesse et ravissement. Temps troublés, musique enchanteresse ?

French Touch

Musique de Chambre 1905 -2001

durée 1h10

solistes

clarinette | **Linda Amrani** alto | **Pascale Guerin** harpe | **Lydia Laurent**

ensemble Télémaque

direction | **Raoul Lay**

Ces œuvres de compositeurs emblématiques du début du XXème siècle mettent en lumière l'élégance et le raffinement propres à la musique française. Étonnamment, elles se révèlent à une période où se jouent les moments les plus difficiles de notre histoire. Debussy parlait lui-même d'*affreuse mélancolie* à propos de sa sonate pour flûte, alto et harpe.

Parmi ces compositeurs si nationaux se glisse brillamment le russe le plus français, Igor Stravinsky, qui livre deux mémorables solos composés chacun à la fin d'une guerre. Avec Philippe Hersant, c'est la tradition française qui est perpétuée et renouvelée dans une filiation et une modernité acquise. Enfin, les *Trois nocturnes* sont un hommage à Debussy.

Sérénade, opus 30, pour flûte, harpe, violon, alto et violoncelle (1925)

Trois pièces pour clarinette (1919)

Sonate en trio pour flûte alto et harpe (1915)

Trois nocturnes pour flûte, alto et harpe (2001)

Élégie, pour alto (1944)

Introduction et Allegro pour flûte, clarinette, harpe et quatuor à cordes (1906)

Albert Roussel

Igor Stravinsky

Claude Debussy

Philippe Hersant

Igor Stravinsky

Maurice Ravel

**auditorium
de la Cité de la Musique
Marseille**

18 déc | 20h30

04 91 39 29 13

5€ à 15€

avec le soutien de *musique nouvelle en liberté*

Ce programme a été donné le 24 août 2007 à Montpellier au Domaine d'Ô, domaine départemental d'art et de culture, ADDM34, Opus 31.

à venir en 2008

des **Ouvertures solistes**

Les musiciens de Télémaque nous entraînent avec passion dans leurs mondes sonores, revisitant leurs répertoires de manière ludique et décalée, au Grim-Montévidéo à **Marseille**.

une **Invitation au concert, Portrait Olivier Messiaen** à l'auditorium des Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre à **Marseille**, puis en *Tournees nomades* à **Cavaillon** et en *Tournée découverte* dans les **Bouches-du-Rhône**.

des **Portraits composés**, cycles de concerts thématiques, à l'auditorium des Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre à **Marseille**

vocations

L'ensemble **Télémaque** est avant tout résolument tourné vers les musiques de notre temps et joue au service des compositeurs. Depuis sa fondation, il constitue un espace privilégié pour la **création musicale**. Concerts et spectacles à la croisée des arts, à la croisée des publics, à la croisée des cultures : l'ensemble Télémaque souhaite **éveiller la curiosité** et **faire entendre** la musique contemporaine dans toute sa diversité.

transversalité

Bousculant les genres, Télémaque s'associe régulièrement avec des artistes tels que Nathalie Pernette (*Flûte!* 2005), Olivier Py (*La jeune fille aux mains d'argent* 2001 et 2006), Catherine Marnas (*La jeune fille aux mains d'argent* 2001 et 2006, *Le pacte de Pierre* 2004) ou encore Bernard Kudlak (*Variété* 2005, *Le cabaret des valises* 2007). Ils construisent ensemble des propositions inédites, au croisement du conte et du cirque musical, de l'opéra dansé, du concert théâtral...

méditerranée

L'ensemble Télémaque développe des partenariats en direction des pays de la Méditerranée : **Espagne** (résidences à la Casa Velázquez de Madrid en 2001, 2003 et 2004), **Algérie** (rencontre organisée en 2003 par l'Institut français d'Annaba autour de la musique traditionnelle), **Tunisie** (Festival international d'El Jem en 2006), **Italie** (tournée du spectacle *Flûte!* à Polverigi en 2005), **Maroc** (résidence avec l'ensemble Arabesque et Samira Kadirî autour de *El amor brujo*: une histoire andalouse à Tétouan en 2007).

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. Notamment en 2006 le concert *In C.* de Terry Riley, œuvre américaine emblématique de la musique répétitive des années 60, intègre pour la première fois un chœur amateur. En 2007 et 2008, dans le cadre des représentations de *La jeune fille aux mains d'argent*, le chœur d'enfants Orféo, les chœurs de Port-de-Bouc, Cavailon et Saint-Quentin-en-Yvelines participeront aux représentations.

transmission

Les actions de sensibilisation sont un axe primordial pour l'ensemble Télémaque. 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. Depuis 1998, grâce au soutien du Conseil général des Bouches-du-Rhône et en partenariat avec le Théâtre des Salins à Martigues, les musiciens de l'ensemble Télémaque se rendent dans les établissements scolaires pour présenter leurs instruments, jouer leurs musiques et demander aux élèves de prendre la baguette!

Cette année, les interventions pédagogiques conçues autour du *Cabaret des valises* seront axées sur un travail d'**initiation à la création musicale**. Les **actions de sensibilisation** menées par l'ensemble ne s'arrêtent pas au jeune public. Depuis 2000, Télémaque a initié la série des *Portraits composés* orientée sur l'œuvre d'un compositeur ou d'un courant musical des XXème et XXIème siècles. Ainsi, à Marseille, de la **Cité de la Musique** à l'**Opéra**, en passant par le **Musée d'Art Contemporain**, le **théâtre des Bernardines**, les **bibliothèques de l'Alcazar** et du **Département**, Télémaque propose des portraits contemporains accessibles et ludiques.

l'ensemble Télémaque c'est

flûtes	Charlotte Campana
hautbois, cor anglais	Blandine Bacque
clarinettes	Linda Amrani
basson	Frédéric Baron
cor	Marilyn Pongy
trompette	Gérard Occello
percussions	Christian Bini
piano	Nicolas Mazmanian, Hubert Reynouard
accordéon	Jean-Marc Fabiano
harpe	Lydia Laurent
guitare	Philippe Azoulay
violons	Yann Le Roux, Jean-Christophe Selmi
altos	Benjamin Clasen, Pascale Guerin
violoncelle	Guillaume Rabier
contrebasse	Jean-Bernard Rière
direction musicale	Raoul Lay

et encore des artistes associés

metteurs en scène	Bernard Kudlak Cirque Plume Catherine Marnas Compagnie Parnas
comédiens	Frank Manzoni Julie Cordier
chanteurs solistes	Alain Aubin , contre-ténor Samira Kadiri , chant arabo-andalou Brigitte Peyré , soprano
auteur	Olivier Py
chorégraphe	Nathalie Pernette Compagnie Pernette

Depuis 2006, l'ensemble Télémaque et son directeur artistique sont artistes associés au **Théâtre des Salins**, Scène nationale de Martigues et au **Théâtre le Cadran** (Briançon).

et aussi des musiciens associés

flûte	Cédric Imbert, Virginie Robinot
trompette	Jacques Boumnot
trombone	Gilles Lallement
percussions	Gisèle David
violon	Cécile Gouiran
alto	Tiana Ravonimihanta
violoncelle	François Toresani

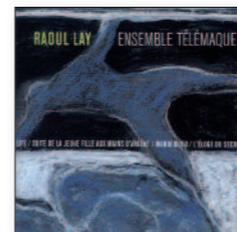

et enfin une équipe administrative

administration	Sylvie Lachamp
secrétariat général	Claire Desmazières
communication, relations publiques	Marine Le Roux
régie	Pôm Bouvier
	Nicolas Thibault
	Clara Laugero
secrétariat	
conception graphique	Max Minniti
photos	Agnès Mellon

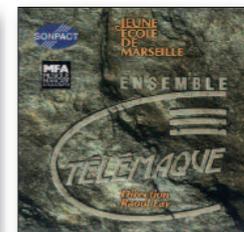
Echos d'artistes
Bec, Silvestrini, Dassié, Machuel,
compositeurs résidents
à la Casa Velázquez
ensemble Télémaque 2007
SACD LYR2250 Lyrinx

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

Boucourechliev
Orion II, Orion III, Trois Fragments de Michel-Ange, Grodek
ensemble Télémaque, 2001
SACD LYR2209, Lyrinx

Jeune Ecole de Marseille
Bœuf, Lay, Aue, Alagna, Campo
ensemble Télémaque, 1997
Sonpact

> 2007

> 11 au 13 octobre

Le cabaret des valises

Théâtre des Salins | Scène nationale de **Martigues**
04 42 49 02 00

> 31 octobre

La jeune fille aux mains d'argent

Festival Viva P'tits Cannes à You
Théâtre de la Licorne | **Cannes**
04 97 06 44 90

> 2 novembre

La jeune fille aux mains d'argent

Festival C'est pas Classique
Adem 06 | Acropolis | **Nice**
08 00 95 08 50

> 9 novembre

El Amor Brujo : une histoire andalouse

Sous le signe d'Averroès | Parc Chanot | **Marseille**
04 96 11 04 60

> 16 et 17 novembre

Le cabaret des valises

La Coursive | Scène nationale de **La Rochelle**
05 46 51 54 02/03

> 28 et 29 novembre

Le cabaret des valises

Théâtre de **Caen**
02 31 30 48 00

> 7 au 9 décembre

Le cabaret des valises

Théâtre de **Saint-Quentin-en-Yvelines**
Scène nationale
01 30 96 99 00

> 18 décembre

French Touch

Musique de Chambre 1905-2001
Auditorium de la Cité de la Musique | **Marseille**
04 91 39 29 13

> 2008

> 14 au 16 janvier

Le vaillant petit tailleur

Tournée dans le Briançonnais
Théâtre Le Cadran | **Briançon**
04 92 25 52 52

> 21 et 22 janvier

Monstres et bouts de chandelles

Théâtre Le Cadran | **Briançon**
04 92 25 52 52

> 28 et 29 janvier

Monstres et bouts de chandelles

Théâtre La passerelle | Scène nationale de **Gap**
04 92 52 52 52

> 5 février

Ouvertures solistes

GRIM - Montévidéo | **Marseille**
04 91 37 97 05

> 18 au 21 février

Monstres et bouts de chandelles

Maison des Comoni | **Le Revest-les-Eaux**
04 94 98 12 10

> 7 mars

Invitation au concert, Portrait Olivier Messiaen

Archives et Bibliothèque départementales
Gaston Deferre | **Marseille**
04 91 08 61 08/62 08

> 10 au 15 mars

Invitation au concert, Portrait Olivier Messiaen

Tournees Nomades
Théâtre de **Cavaillon** | Scène nationale
04 90 78 64 64

> 18 mars

La jeune fille aux mains d'argent

Théâtre des Salins | Scène nationale de **Martigues**
04 42 49 02 00

> 4 avril

Ouvertures solistes

GRIM - Montévidéo | **Marseille**
04 91 37 97 05

> 8 avril

La jeune fille aux mains d'argent

Théâtre de **Saint-Quentin-en-Yvelines**
Scène nationale
01 30 96 99 00

> 18 avril

La jeune fille aux mains d'argent

Théâtre Le Sémaphore | **Port de Bouc**
04 42 06 39 09

> 22 avril

La jeune fille aux mains d'argent

Théâtre de **Cavaillon** | Scène nationale
04 90 78 64 64

> 29 avril

La jeune fille aux mains d'argent

Forum Jacques Prévert | **Carros**
04 93 08 76 07

> 13 mai

Ouvertures solistes

GRIM - Montévidéo | **Marseille**
04 91 37 97 05

> 25 mai

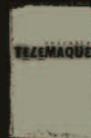
Le cabaret des valises

Théâtre La passerelle | Scène nationale de **Gap**
04 92 52 52 52

> Juin

Invitation au concert, Portrait Olivier Messiaen

Tournée Découverte 13 | **Bouches-du-Rhône**

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

www.ensemble-telemaque.com