

MESURE POUR MESURE
FESTIVAL THÉÂTRE ET MUSIQUE

5e ÉDITION

NOUVEAU
THÉÂTRE DE
MONTREUIL

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DIRECTION MATHIEU BAUER

DU CHŒUR À L'OUVRAGE

BENJAMIN DUPÉ

OPÉRA

16 > 23 NOV 2017

DU CHŒUR À L'OUVRAGE

Benjamin Dupé

**du jeu 16 au jeu 23 nov à 20h sauf le sam 18 nov à 19h • relaches dim 19 et lun 20
durée 1h**

Benjamin Dupé, artiste en résidence au Nouveau théâtre de Montreuil, signe un opéra sur mesure pour les jeunes chanteuses et chanteurs de la Maîtrise de Radio France. Les musiciens de L'Instant Donné, ensemble installé à Montreuil, les accompagnent.

Échoués sur une île suite au naufrage du bateau qui les emmenait donner leur concert de Noël, de jeunes choristes se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans autre occupation que d'entretenir la flamme du travail musical. Désespoir, prise de pouvoir, rébellion anti-solfège, narcissisme vocal ou répétitions enjouées... *Du chœur à l'ouvrage* traite de l'enfance, de l'apprentissage de la musique et de ce que l'on sacrifie en grandissant.

Sur le plateau, quarante enfants. Ils sont les interprètes et les personnages de l'histoire sur-mesure imaginée par **Marie Desplechin**. La librettiste a travaillé en s'inspirant de leurs vies, de leurs personnalités et des modalités d'enseignement du chant choral pour sublimer la matière recueillie en un récit fantastique et initiatique, tour à tour émouvant, farcesque ou inquiétant.

L'occasion pour le compositeur **Benjamin Dupé** d'écrire une musique qui traverse les archétypes de l'opéra-grands airs, récitatifs, chœurs dramatiques-mais qui propose aussi rituels vocaux et jeux avec l'espace, puisant son inventivité dans les infinies possibilités sonores que la voix suggère par-delà le chant.

Spectacle présenté dans le cadre du Mois de l'ART à MONTREUIL pour l'Enfance (MARMOE).

+++ le sam 18 nov de 14h à 18h / salle Maria Casarès

CONSTELLATIONS - JOURNÉE AGORA #1 DÉDIÉE À LA CRÉATION RADIOPHONIQUE

Constellations propose un panorama de la création sonore, éclectique et subjectif. Une journée pour explorer des OVNI sonores, qu'ils soient intimes, politiques, documentaires, musicaux...

14h > 15h30 rencontre autour du documentaire et de la création sonore avec Benjamin Dupé, Magnéto, Daniel Martin Borret, Olivier Minot, François TJP

16h > 16h30 performance *Mixte* : fruit d'ateliers suivis par les compositeurs électroacousticiens de la classe du conservatoire de Pantin, avec leur professeur Marco Marini, et des musiciens de l'orchestre OPÉRA de Montreuil. Actions artistiques de la compagnie Comme je l'entends, les productions menées par Maël Bailly, Léo Margue, André Serre Milan, Benjamin Dupé. Textes : Marie Desplechin ; mise en voix : Emma Liégeois

16h30 > 18h rencontre autour du documentaire et de la création sonore avec Elisa Monteil, le collectif Stalingrad Connection, François Perache, Anaïs Denaux

+++ le sam 18 nov à 21h, après la représentation / hall du théâtre

séance de dédicace par Marie Desplechin

générique

avec les chanteuses et chanteurs de la
Maîtrise de Radio France

chef de chœur Morgan Jourdain

ensemble instrumental L'Instant Donné

alto : Elsa Balas – violoncelle : Nicolas
Carpentier – cor : Nicolas Chedmail –
piano : Caroline Cren – percussion :
Maxime Echardour – violon : Saori Furukawa
– guitare : Thomas Keck – flûte : Mayu Sato
– contrebasse : Frederik Sakham Lomborg
– clarinette : Mathieu Steffanus

conception, musique et mise en scène

Benjamin Dupé

livret original Marie Desplechin

scénographie Olivier Thomas

création lumière Christophe Forey

costumes Marion Poey

collaboration au mouvement

Ana Gabriela Castro

assistantat à la mise en scène Maud Morillon

direction technique Julien Frenois

son Arnaud de la Celle

régie lumière Claire Michoux

régie plateau Rémy Leblond

administration Loïck Soulas, Hélène Roques

production et diffusion Marine Termes

**La Maîtrise de Radio France compte 180
élèves. 35 participent aux représentations
de l'opéra *Du chœur à l'ouvrage* :**

Eniola Adekanye - Jean-Obed Bellegarde-
Loïc Bernard - Shéryl Bertrand -
Laure Bohain - Sidi Mohamed Bouazza-
Amine Boughanem - Marwa Boughanem-
Slohan Capitolin - Yasmine Chabbi-
Alexia Champouret - Léa Champouret-
Océane Chi - Rithna Daurin - Fatim Diaby-
Anselme Diesse - Béatrice Drame -
Shanice Eloïse - Jade Hadj Said -
Krishan Kamalahasan - Djaëllyss Maitrel-
Eslène Marlet - Léna Metivier -
Aya Mohsan - Solène Monebene -
Shereine N'goko - Lina Oubekhti -
Indy Pierre - Coraly Poujol -
Mathilde Redoute - Liza Souane -
Oviya Soupramanian - Marie Louise Sylva -
Maréva Tchouatcha - Lahna Zaghia

production

spectacle créé au Théâtre de Caen le 19 mai 2017

coproduction Comme je l'entends, les productions, Théâtre de Caen, Nouveau théâtre de
Montreuil – CDN, Ville de Marseille – Opéra, Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai,
Théâtre Durance, scène conventionnée de Château-Arnoux – Saint-Auban, Grand Théâtre de
Provence, Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, L'Instant Donné, Maîtrise
de Radio France. Ce projet bénéficie de l'aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale
de l'État, du dispositif production-résidence de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du
soutien de la Fondation Orange au titre du mécénat musical et de celui de l'Onda pour les
représentations au Nouveau théâtre de Montreuil.

Note d'intention

Quand l'idée de composer pour une « maîtrise » - un chœur d'enfants - m'a été soumise par le directeur du Théâtre de Caen, j'ai réfléchi au format qui m'enthousiasmerait et m'inspirerait. Un format dans lequel les enfants ne seraient pas une masse mais des individus, dans lequel les corps ne seraient pas au service du protocole choral mais d'une expression artistique singulière, dans lequel le texte chanté ne serait pas un prétexte à musique mais une réelle prise de parole.

Je suis ainsi arrivé à cette idée simple : écrire un véritable opéra, chanté par des enfants - chœurs et solistes - et représenté au plateau.

Travailler avec des enfants, pour moi, c'est travailler sur l'enfance : jeu, liberté, énergie, poésie - mais aussi subversion, impertinence, inconvenance, aspérités dans la construction de soi... Au passage, cet opéra, s'il est interprété par des enfants, n'est pas spécifiquement pensé pour s'adresser à un public d'enfants.

Travailler avec des enfants, pour moi, c'est travailler avec ces enfants : qui sont-ils ? pourquoi sont-ils là ? que vivent-ils ?

J'ai proposé à l'auteure Marie Desplechin d'écrire le livret original. Je lui ai suggéré que le texte que chante la maîtrise parle de la maîtrise. Qui sont ces enfants ? Quel est leur rapport intime à la musique ? Quelle est la vie musicale de la maîtrise ? Ce concept, dans lequel personnages et interprètes se confondent - mise en abîme d'un chœur

qui se raconte - donne un nouveau point de vue sur les enfants, en livrant, derrière la technique vocale, des détails sociologiques qui constituent leur « vraie » vie. Il permet aussi toutes sortes de jeux et de distanciations dans lesquels la musique et son apprentissage deviennent le sujet de la narration : figurer et faire chanter une leçon de solfège par exemple, aussi décalée que peut l'être la leçon d'arithmétique de L'Enfant et les sortilèges de Ravel et Colette...

Parce que je sais qu'elle aime à rencontrer des personnes pour écrire, à s'immerger dans des univers qui lui sont inconnus, parce que son écriture pour la jeunesse montre une vision très fine de la société en même temps qu'un goût pour le fantastique, je sais que Marie Desplechin est l'auteure idéale.

En tant que compositeur, travailler sur l'enfance constitue un défi. C'est certainement chercher autant du côté de la fragilité (des voix, par exemple) que de la férocité (des voix, justement). Il y a dans l'enfance une ambivalence, une oscillation perpétuelle entre insouciance et gravité, entre rire et larmes, entre compassion et cruauté, dont je souhaite m'inspirer en termes de matériaux vocaux comme en termes d'agencements formels. Il y a une façon d'être à la fois très sérieux et pas sérieux du tout, à laquelle j'aimerais toucher par une écriture qui donne le sentiment d'une liberté totale dans l'irruption des gestes musicaux, tout en gardant, sous-jacente, une forte dramaturgie.

La Maîtrise de Radio France

Outre l'écriture au sens traditionnel, je compte mettre en œuvre dans ce projet une méthodologie particulière. Cette méthodologie différencie les temps d'expérimentation, de travail en direct avec les interprètes sur de la matière musicale brute, et les temps d'écriture qui alternent avec eux. L'écriture intègre ainsi une notion de «sur-mesure» tenant compte de la personnalité musicale des interprètes. Elle permet de convoquer des modes de jeu et des comportements musicaux dont le résultat sonore ne s'obtiendrait pas par une écriture classique.

Il me paraît pertinent d'adopter cette méthodologie avec les enfants de la maîtrise, en allant travailler avec eux, ponctuellement, en amont ou en parallèle de la phase d'écriture. Ces ateliers préparatoires auront le triple objectif de nourrir la recherche sonore, de préparer le collectif à une lecture de partitions non traditionnelles, de le rendre petit à petit conscient des enjeux du projet: enjeux musicaux, mais aussi scéniques, ou encore sociaux puisqu'ils parlent d'eux à travers le livret.

Benjamin Dupé

La Maîtrise de Radio France a été fondée en 1946 par Henry Barraud et Maurice David, avec la contribution de nombreux pédagogues et compositeurs.

Elle représente l'une des premières expériences en France du système de «mi-temps pédagogique» comportant un enseignement général le matin et une formation musicale l'après-midi. Aujourd'hui, près de 180 élèves suivent l'enseignement de la Maîtrise qui comporte un cursus intense de cours de chœur, chant, piano, formation musicale, harmonie et technique Alexander. Les élèves sont recrutés après des auditions nationales et bénéficient d'un enseignement totalement gratuit de l'école élémentaire jusqu'au baccalauréat.

En 2007, la Maîtrise de Radio France a ouvert un deuxième site à Bondy en réseau d'éducation prioritaire, avec une formation exclusivement destinée aux enfants résidant dans les quartiers nord de la ville. Tous ces élèves, dès l'âge de sept ans, suivent le même enseignement musical que celui dispensé à Paris au Lycée La Fontaine, avec le même souci d'exigence.

Les sites de Paris et de Bondy de la Maîtrise de Radio France sont placés sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin depuis 2008.

À propos de...

BENJAMIN DUPÉ

Compositeur, guitariste et metteur en scène né en 1976, Benjamin Dupé étudie au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il se consacre à la création musicale, au sens large: écriture instrumentale, vocale ou électroacoustique, improvisation et performance, conception de dispositifs technologiques, théâtre musical... Il reçoit des commandes de l'État, des Centres nationaux de création musicale, de Radio France, d'ensembles musicaux, de metteurs en scène (Declan Donnellan) ou de chorégraphes (Thierry Thieû Niang).

Ses œuvres sont jouées dans les festivals de musique contemporaine, les maisons lyriques, les festivals généralistes, sur les plateaux des scènes nationales, dans les musées, en espace public, sur les ondes de la radio.

Benjamin Dupé a été compositeur associé au Phénix scène nationale de Valenciennes de 2012 à 2014.

Il est artiste en résidence au Nouveau théâtre de Montreuil – centre dramatique national depuis l'automne 2015, pour trois saisons.

Il est également associé depuis l'automne 2016 au Théâtre Durance de Château-Arnoux / Saint-Auban.

Il a reçu en 2016 le Prix nouveau talent musique de la SACD.

MARIE DESPLECHIN

Marie Desplechin est née à Roubaix en 1959. Elle a fait des études de lettres et de journalisme.

Dans ses romans pour la jeunesse, elle explore différentes veines littéraires: le roman historique avec *Satin grenadine* et *Séraphine* dont les thèmes principaux sont le XIXe et l'émancipation des femmes; le roman à plusieurs voix où se côtoient fantastique et réalité contemporaine avec *Verte et Pome*; les récits sur l'adolescence d'aujourd'hui dont notamment *Le journal d'Aurore*; le fantastique et l'étrange avec *Le monde de Joseph* et *Elie et Sam*.

Pour les adultes, elle a publié le recueil de nouvelles *Trop sensibles*, des romans, *Sans moi*, *Dragons*, *La Vie sauve* écrit avec Lydie Violet (prix Médicis 2005) et *Danbé* avec Aya Cissoko, entre autres...

Elle travaille régulièrement comme journaliste pour différents magazines et participe à l'écriture de scénarios de films. Elle vit à Paris.

Une séance de dédicace par Marie Desplechin est organisée dans le hall du théâtre le samedi 18 novembre à 21h, à l'issue de la représentation.

MORGAN JOURDAIN

Après des études de musicologie et de direction, Morgan Jourdain devient chef de chœur à la Maîtrise de Radio France où il participe activement à la création du site de Bondy, faisant la promotion du répertoire pour voix égales ancien méconnu (*Peter Pan* d'Amy Beach, *Blanche-Neige* de Carl Reinecke) comme de la création contemporaine (*Rhapsodie monstre* d'Alexandros Markeas, *Chansons de la pointe* de Vincent Manac'h, *Le cantique des trois enfants dans la fournaise* de Philippe Hersant, victoire de la musique classique 2014).

Parallèlement à ces activités, il compose et arrange de la musique pour divers ensembles: Le Poème harmonique, l'ensemble Perspectives, le Chœur de l'Armée Française.

Attiré par le théâtre musical, il entretient avec l'ensemble Les Cris de Paris une relation privilégiée, composant pour leur chef Geoffrey Jourdain des spectacles musicaux: *Lalala - Opéra en chansons*, œuvre scénique entièrement a cappella, *Karaoké pour chanteurs et bande enregistrée* (mises en scène: Benjamin Lazar), ainsi que *Tristan et Iseut pour chanteurs et objets du quotidien* (mise en scène: Nicolas Vial). Son dernier spectacle *Changement de programme*, qui fait la part belle à l'autonomie des enfants, a été créé par la Maîtrise de Radio France au printemps 2017.

L'INSTANT DONNÉ

L'ensemble instrumental L'Instant Donné a la particularité d'interpréter la musique contemporaine sans chef d'orchestre dans des formations allant jusqu'à une dizaine de musiciens. Constitué en 2002 et installé à Montreuil depuis 2005, l'ensemble rassemble une équipe de onze personnes dont huit musiciens.

Le fonctionnement est collégial, les choix artistiques et économiques, la gestion du lieu de travail, l'organisation des concerts, des plannings et des tournées sont discutés en commun. La création musicale est une priorité représentant une part importante de l'activité et le travail avec les compositeurs se développe à long terme. L'ensemble interprète un répertoire récent ainsi que des pièces choisies de l'époque classique et s'associe volontiers à des partenaires réguliers (ensembles vocaux, chanteurs, chefs d'orchestre, ingénieurs du son, chorégraphes, acteurs, etc.).

Depuis 2007, L'Instant Donné est l'invité du Festival d'Automne à Paris pour de nombreuses créations souvent écrites sur mesure. Chaque année, l'ensemble propose une trentaine de concerts en France et à l'étranger, et collabore avec les principales radios européennes. Chaque dernier dimanche du mois, les musiciens de L'Instant Donné organisent à La Marbrerie à Montreuil des ateliers d'écoute gratuits. En juin 2018, paraîtra un double CD sur le label NoMadMusic consacré aux œuvres de Gérard Pesson.

L'Instant Donné sera compagnie associée au Nouveau théâtre de Montreuil pour trois ans à partir de 2018.

LE FESTIVAL MESURE POUR MESURE EST LANCÉ! PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

FRUITS OF LABOR | Miet Warlop | 27 nov > 04 déc

Trois interprètes, deux musiciens et une série d'accessoires s'unissent dans un concert nocturne rock, poétique et tragique. L'artiste belge, venue des arts plastiques, aborde la scène comme un terrain de jeu avec la matière. *Fruits of labor* vibre d'une énergie qui monte en puissance, jusqu'à l'apothéose finale.

On est surpris, puis subjugué et épaté par l'audace de Miet Warlop. Elle ose tout.

Thierry Voisin, **Télérama**

DJ SET (SUR) ÉCOUTE | Mathieu Bauer | 04 > 08 déc

MODULES DADA | Alexis Forestier | 12 > 15 déc

BACCHANTES – PRÉLUDE POUR UNE PURGE

Marlene Monteiro Freitas | 18 > 21 déc

ACOLYTES RYTHMIQUES

PERFORMANCE | Pierre Berthet 28/29 nov à 21h

à l'issue de **Fruits of labor**

HAMLET. JE SUIS VIVANT ET VOUS ÊTES MORTS. |

Pierre Henry, Wilfried Wendling, Serge Merlin,

Milosh Luczynski 7/8 déc à 19h

CONCERT EN DESSIN | Pascal Comelade Hors les murs

au Théâtre municipal Berthelot 9 déc à 20h30

MUSIQUE DE TABLES | Thierry de Mey Hors les murs

à La Pop 15 > 17 déc à 19h30

DON'T LOOK NOW | Alexander Schubert 21 déc 19h

SOIRÉE DE CLÔTURE | Hors les murs à La Marbrerie

22 déc à 21h

ET AUSSI...

QUI ÉTAIT NEANDERTHAL ? | petite conférence par

Marylène Patou-Mathis | sam 25 nov à 15h

DADA C'EST QUOI ? | petite conférence par

Florian Rodari sam 9 déc à 15h

NOËL MANDINGUE | Festival Africolor | sam 24 déc

ABONNEZ-VOUS:

Les pass, c'est : des rencontres avec les artistes en création, des moments privilégiés au théâtre, des bons plans chez nos partenaires...

PASS MESURE POUR MESURE - 50 €

Vous aimez le théâtre ? Vous aimez la musique ? Le pass intégral Mesure pour Mesure est fait pour vous ! Découvrez toute la programmation du Festival pour 50 €, soit 5 € la place.

PASS 3 PLACES = 30 €

Choisissez au minimum 3 spectacles dans la saison. Ce pass donne droit à une place par spectacle.

PASS 6 PLACES = 48 €

Seul ou à deux, réservez 6 places dans la saison. Ce pass donne droit à deux places maximum par spectacle.

RÉSERVATIONS

Nouveau théâtre de Montreuil

01 48 70 48 90

nouveau-theatre-montreuil.com

Dans un cadre convivial et chaleureux, au 1er étage du théâtre, Kathy et son équipe vous accueillent au bar "La Cantine" chaque soir de représentation. Avant et après spectacle, un service de restauration légère vous est proposé.

nouveau-theatre-montreuil.com

Télérama

ANOUS PARIS

arte

La terrasse