

TOTEM(s)

Théâtre **Opéra** Texte et **Écriture** Musicale
pour le Spectacle

((1re édition des présentations publiques de l'Académie TOTEM(s)
dans le cadre des 43èmes Rencontres d'Été de **La Chartreuse**))

((Villeneuve lez Avignon, les **8, 9, 10 juillet 2016**))

contact Cie Act-Opus
Charlotte Weick
06 75 95 00 76
cie.actopus@gmail.com
www.actopus.fr

contacts presse
Olivier Saksik pour Act-Opus
olivier@elektronlibre.net
06 73 80 99 23
accompagné de
Delphine Menjaud-Podrzycki
delphine@menjaud.com
06 08 48 37 16

contact CIRCA-La Chartreuse
Quentin Carrissimo Bertola
quentin.carrissimobertola
@chartreuse.org
04 90 15 24 30
www.chartreuse.org

TOTEM(s) #L'Académie pendant les Rencontres d'Été à La Chartreuse (juillet 2016)

>> La présentation publique

3 présentations publiques de 2 maquettes (créations en cours)

8, 9 et 10 juillet à 21 h 30 à La Chartreuse (durée 2h entracte inclus) – 1re partie **H to H** – 2e partie **L'Inconnue de la Seine** – tarif unique 5€ – réservations 04 90 15 24 24/45

>> Le laboratoire

présentation d'un 3e projet autour de Francis Bacon sous forme d'échanges avec le public et les professionnels

9 juillet à 16 h à La Chartreuse – entrée libre

>> La Rencontre : quelle place pour les écritures musicales d'aujourd'hui dans les réseaux de production et de diffusion ?

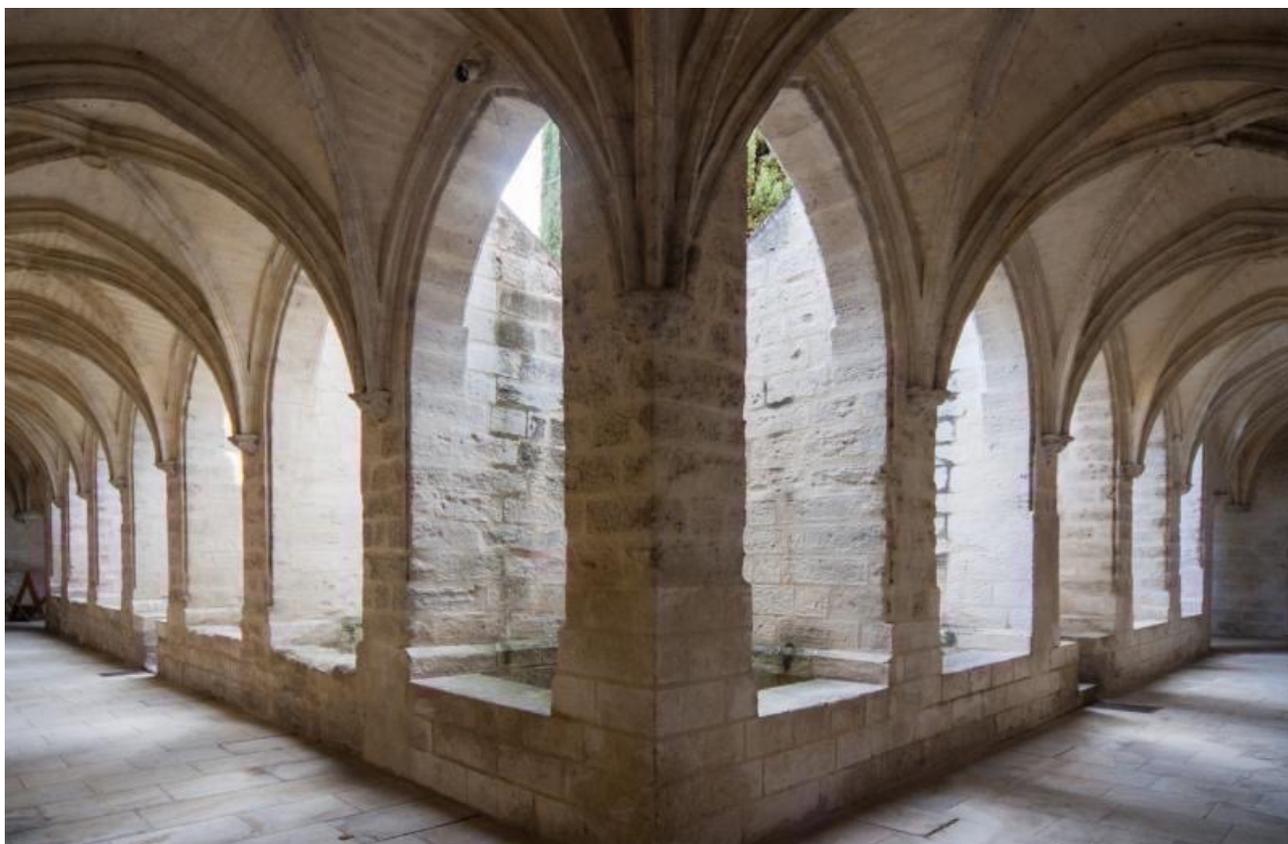
10 juillet de 10 h à 13 h à La Chartreuse – entrée libre selon disponibilité – réservations recommandées 04 90 15 24 24/45

TOTEM(s) – rencontres professionnelles – La Chartreuse – session avril 2016 © Alex Nollet

TOTEM(s) à La Chartreuse, une évidence (histoire)

>>En 2013, le Ministère de la Culture et de la Communication, dans une note d'orientation, réaffirmait que l'une des missions fondamentales de La Chartreuse Centre national des écritures du spectacle restait le soutien aux auteurs et aux projets permettant la valorisation des écritures dramatiques. Catherine Dan, nommée directrice en septembre 2013 du lieu, fait appel à Roland Auzet, metteur en scène, musicien et compositeur, qui vient de faire une étude sur la place des écritures contemporaines dans le milieu de l'opéra et de la scène musicale française. Les résultats de cette étude ne laissent aucun doute : les œuvres d'auteurs et de compositeurs « vivants » ne sont presque jamais présentes sur les scènes d'opéra et de théâtre musical (presque, c'est-à-dire à moins de 1% des œuvres jouées ou des commandes passées). Alors que dans un passé très récent encore et tout au long du XXe siècle, des binômes auteurs-compositeurs ont créé ensemble, grâce à des commandes, des œuvres qui font aujourd'hui partie de nos « classiques ». Ils commencent à réfléchir ensemble à la mise en place d'un projet qui permettrait aux auteurs français ou francophones de rencontrer et de travailler avec des compositeurs de la jeune scène internationale francophone, afin de les aider à appréhender un milieu qui s'intéresse majoritairement aux interprètes, ou à la (re)création d'œuvres anciennes, mais seulement très marginalement aux créateurs d'aujourd'hui, auteurs ou compositeurs. Un projet qui permette aussi de réfléchir à des modes de production mieux adaptés au rythme de la recherche et de la création, laissant place à la prise de risque. TOTEM(s) est né. (VOIR PAGE 17 La Chartreuse et la musique).

Le projet TOTEM(s) (2 axes)

AXE 1 de TOTEM(s) // L'Académie pour de nouvelles écritures (Théâtre, Opéra, Texte et Écriture musicale) à La Chartreuse, sous la direction artistique de Roland Auzet

>>Le projet TOTEM(s) part d'un constat : celui de la difficulté pour les équipes artistiques de parvenir à monter des productions dans le champ de la musique d'aujourd'hui et du théâtre musical. Cette difficulté découle principalement de la rareté des lieux de rencontre et de travail entre auteurs, compositeurs et porteurs de projets. Il est donc nécessaire aujourd'hui de favoriser la création d'un espace où la rencontre entre les mots, la musique et le plateau puisse se faire. **L'objectif est d'aider à la rencontre entre jeunes auteurs et jeunes compositeurs, et de faire naître de nouveaux projets d'écriture destinés à l'opéra ou au théâtre musical.**

En se déployant sur deux champs d'action, celui de la recherche (expérimentation/création) et celui de la production, TOTEM(s) ambitionne de faire avancer la problématique de la création contemporaine dans le domaine des écritures de l'opéra et du théâtre musical.

TOTEM(s) tente en effet, modestement, d'ouvrir de nouvelles voies par l'expérimentation, et d'apporter la preuve que les obstacles habituellement élevés contre la création contemporaine peuvent être contournés :

Elle est coûteuse ? Le pari sera de réaliser avec un budget plus proche d'une économie du théâtre que d'une économie de l'opéra deux ou trois formes artistiques légères.

La production est laborieuse ? Le processus de création s'effectuera en moins d'un an.

Elle pâtit de l'isolement des créateurs ? Nous montrerons qu'il est nécessaire de créer des espaces de rencontre.

Elle décourage le public ? TOTEM(s) fait le pari de l'engouement.

TOTEM(s) a l'ambition de participer, à sa mesure, à ce que s'esquisse dans le domaine de l'opéra et du théâtre musical, une nouvelle alliance entre tradition et innovation, répertoire et création, compositeurs - auteurs contemporains et institutions culturelles, et à intéresser une nouvelle génération de public à ces formes innovantes.

AXE 2 de TOTEM(s) // Les Rencontres-débats

>>La création musicale d'œuvres nouvelles, suscitant commandes de texte et composition d'œuvres originales, est peu représentée dans les programmations actuelles. TOTEM(s), en plus d'être une académie permettant la rencontre professionnelle de nouveaux binômes auteurs-compositeurs, et la mise en place d'ateliers de recherche-création, se veut être un espace de réflexion sur les difficultés que rencontre l'écriture musicale d'aujourd'hui à être produite et diffusée sur les scènes françaises.

Le 10 juillet 2016, une première rencontre-débat TOTEM(s) aura lieu à La Chartreuse, réunissant notamment des professionnels et des auteurs-compositeurs-musiciens. Cette plateforme d'échanges permettra, face au public, de faire un point de situation sur la question de la création musicale aujourd'hui et posera la question : *quelle place pour les écritures musicales d'aujourd'hui dans les réseaux de production et de diffusion ?*

Les étapes de travail à La Chartreuse (2015.16)

des ateliers de recherche, des temps de travail libre et de répétitions une présentation des maquettes lors des Rencontres d'Été 2016

>>Pour la saison 2015.16 (1re édition) TOTEM(s) à réuni huit artistes : quatre compositeurs et quatre auteurs, tous francophones. D'octobre 2015 à juillet 2016, in situ à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon ou ailleurs, ils ont travaillé, en duo ou par groupe, lors d'ateliers de recherche ou de temps de travail libre, à la conception et à la mise en espace de projets d'opéra de chambre ou de théâtre musical destinés à être présentés sous une forme «maquettes» lors des *Rencontres d'Été 2016 de La Chartreuse* devant le public, des professionnels... Les jeunes auteurs et

compositeurs au fil de leur cheminement vers l'écriture et la composition sont encadrés par Roland Auzet, compositeur et directeur artistique de TOTEM(s).

calendrier

26 > 30 octobre 2015 : premier atelier-rencontres à La Chartreuse (auteurs / compositeurs) ; 3 projets ont émergés

1er novembre 2015 > avril 2016 : travail « libre » autour des projets en cours

11 > 15 avril 2016 : 2e atelier-rencontres à La Chartreuse (auteurs, compositeurs, interprètes textes et voix)

avril > juin 2016 : travail « libre », poursuite de l'écriture

juin > juillet 2016 : Rencontres d'Été de La Chartreuse

20 juin > 8 juillet 2016 : répétitions et mise en espace des projets in situ avec l'Ensemble ASKO

8 > 10 juillet 2016 : présentation des projets de création en cours sous forme de maquettes ou sous forme de laboratoire

10 juillet 2016 : Rencontre : quelle place pour les écritures musicales d'aujourd'hui dans les réseaux de production et de diffusion ?

>>Le premier atelier de recherche et de création qui s'est tenu à La Chartreuse du 26 au 30 octobre 2015, a permis à 4 compositeurs et 4 auteurs de se rencontrer et de découvrir les univers artistiques de chacun ; 3 projets se sont alors dessinés : un projet intitulé « **L'Inconnue de la Seine** » (titre de travail) / Texte Sabrina Pierre / Musique Frederik Neyrinck ; un projet autour de « **Michel Houellebecq et Nina Hagen** » qui allait devenir **H to H** / Texte Marion Aubert - Sandrine Roche / Musique Nicolas von Ritter et Nemanja Radivojevic ; un projet autour de « **Francis Bacon** » / Texte Paul Henry Bizon Musique François Meimoun.

Une deuxième rencontre professionnelle à La Chartreuse en avril 2016 a permis aux académiciens de tester leurs hypothèses musicales et dramaturgiques avec les interprètes qu'ils ont eux-mêmes proposé : pour « **Inconnue de la Seine** » : la soprano Lieselot De Wilde ; pour « **Michel Houellebecq et Nina Hagen** » : les chanteuses Caroline Rose et Lisa Tatin ainsi que les comédiens Stéphane Castang et Matthieu Cruciani ; pour le projet autour de « **Francis Bacon** » la distribution n'a pas encore été arrêtée.

Les participants ou académiciens (2015.16)

4 compositeurs

4 auteurs

>> Les participants ont été choisis par Catherine Dan, directrice de La Chartreuse, et Roland Auzet, directeur artistique de TOTEM(s), en fonction de l'expérience dont ils ont témoigné en matière de projets articulant théâtre et musique. Selon les autres critères de sélection, les 8 participants de cette première académie, sont tous francophones, ils ont entre 30 et 45 ans, ont terminé leurs études et disposent déjà d'un univers singulier affirmé. Les 4 auteurs ont tous déjà été édités.

compositeurs

FRANÇOIS MEIMOUN - Paris - France
FREDÉRIK NEYRINCK - Bruxelles - Belgique
NEMANJA RADIVOJEVIC - Genève - Suisse
NICOLAS VON RITTER-ZAHONY - Lausanne - Suisse

auteurs

SABRYNA PIERRE - Lyon - France
SANDRINE ROCHE - Rennes - France
MARION AUBERT - Montpellier - France
PAUL HENRY BIZON - Paris - France

accompagnés par

Roland Auzet (compagnie Act-Opus, Lyon), responsable artistique du projet, compositeur et metteur en scène, anime les rencontres, accompagné du groupe de fondateurs du projet.

Le groupe de fondateurs est composé de **Catherine Dan**, directrice de La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, **Elizabeth Demidoff-Avelot**, responsable du développement de TOTEM(s), directrice de HOPE communication à Genève, **Valérie Martino**, coordinatrice artistique & relations internationales chez LOD (Gand), **Quentin Quarissimo-Bertola**, secrétaire général de La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon.

D'autres compositeurs, chefs d'orchestre, chefs de chœur ou auteurs sont invités ponctuellement à venir rencontrer les participants.

TOTEM(s) pendant les Rencontres d'Été à La Chartreuse (juillet 2016)

1. TOTEM(s) #Les Présentations publiques des maquettes

8, 9 et 10 juillet 2016 - 2 lieux, les jardins du procureur l'église - à 21 h 30 - durée estimée 2h (entracte inclus) - tarif unique 5 € - réservations 04 90 15 24 24/45

>>À l'issue de l'atelier d'octobre 2015, plusieurs groupes se sont constitués - 2 binômes et un groupe de 4 académiciens (2 auteurs et 2 compositeurs) - avec en prévision 3 projets « en devenir » dit en cours. Depuis octobre 2015, les académiciens ont convenu de se retrouver « librement » entre eux, selon leur propre organisation, afin d'avancer dans leur travail de recherche-crédation avant la session d'avril 2016 à La Chartreuse. Après cette 2e session de recherche, une période de réajustement d'écriture et de composition, se poursuit d'avril à juin 2016, librement, entre auteurs et compositeurs. Enfin, une dernière étape de l'Académie 2015.16 se déroule en juin à La Chartreuse, où tous les participants des deux premiers ateliers se retrouvent, cette fois avec l'ensemble des interprètes (chant, jeu et instruments), pour les premiers essais de « concrétisation » et de passage au plateau.

Enfin, deux des projets seront mis à l'épreuve du regard du public et des professionnels en étant présentés sous forme de maquettes, de création « en devenir ».

>>maquettes des créations en cours présentées au public

1re partie : **H to H** - un projet autour des figures de Michel Houellebecq et de Nina Hagen durée 1h - autrices : Marion Aubert et Sandrine Roche - compositeurs : Nicolas von Ritter et Nemanja Radivojevic - interprètes : Caroline Rose et Lisa Tatin (sopranes), Stéphane Castang et Matthieu Cruciani (comédiens).
(entracte)

2e partie : **L'Inconnue de la Seine** (titre de travail) - un opéra miniature pour un comédien, une soprano et un ensemble musical
durée 40mn - autrice : Sabryna Pierre - compositeur : Frederik Neyrinck - interprètes : Lieselot De Wilde (soprano) et Grégoire Monsaingeon (comédien).

>>Les 2 maquettes seront sur scène accompagnées par 7 musiciens de l'Ensemble ASKO.

2. TOTEM(s) #Le Laboratoire

9 juillet 2016 - salle gothique - à 16 h - entrée libre

Un 3e projet « autour de **Francis Bacon** » a également émergé de l'Académie. Moins avancé que les 2 autres projets, il sera présenté lors d'un laboratoire-rencontre (présentation du projet par l'auteur Paul Henry Bizon et le compositeur François Meïmoun) ouvert aux professionnels et au public. Sa concrétisation est prévue pour la saison 2017/2018.

TOTEM(s) pendant les Rencontres d'Été à La Chartreuse (juillet 2016) (suite et fin)

3. TOTEM(s) #La Rencontre : *quelle place pour les écritures musicales d'aujourd'hui dans les réseaux de production et de diffusion ?*

10 juillet 2016 - de 10 h à 13 h - entrée libre selon les places disponibles - réservation recommandée 04 90 15 24 24/45

La création musicale d'œuvres nouvelles, suscitant commandes de texte et composition d'œuvres originales, est peu représentée dans les programmations actuelles. TOTEM(s), en plus d'être une académie de recherche-crédation, veut proposer un espace de réflexion sur les difficultés que rencontre l'écriture musicale d'aujourd'hui à être produite et diffusée sur les scènes françaises, et les perspectives de voies nouvelles.

Le 10 juillet 2016, une première rencontre-débat TOTEM(s) réunira des professionnels et des auteurs-compositeurs-musiciens. Cette plateforme d'échanges permettra, face au public, de faire un point de situation sur la question de la création musicale aujourd'hui.

En présence de (sous réserve) :

Patrick Bloche > Président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée Nationale ; Pascal Rogard > Directeur Général de la SACD ; Pierre-Michel Menger > Professeur au Collège de France / Chaire Sociologie du travail créateur ; Marie-Aude Roux > Journaliste au journal Le Monde ; Alain Surrans > Directeur de l'Opéra de Rennes - Président des Forces Musicales ; Alain Mercier > Directeur de l'Opéra de Limoges ; Xavier Dayer > Compositeur ; Wilfried Wendling > Compositeur, Directeur de La Muse en Circuit, Centre National de création Musicale ; Frank Vigroux > Compositeur ; David Jisse > Président de Futurs Composés ; Benjamin Dupé > Compositeur ; Gwénola David > Chargée de mission pour le CnT-HorsLesMurs ; l'ensemble des auteurs, compositeurs et artistes participants de TOTEM(s) 2016 ; et d'autres participants...

Modérateurs les fondateurs de TOTEM(s) : Roland Auzet (compagnie Act-Opus, Lyon) > Compositeur, Metteur en scène, Directeur artistique de TOTEM(s) ; Catherine Dan > Directrice générale du CIRCA-La Chartreuse.

Avec le soutien de la SACD, Pro Helvetia, le CnT, Fondation Orange, DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

Les premiers partenaires (2015.16)

>>TOTEM(s) est organisé et produit par La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, en partenariat avec Roland Auzet (compagnie Act-Opus, Lyon), directeur artistique du projet, et avec l'Ensemble ASKO (Amsterdam) pour la mise à disposition de musiciens, avec le soutien de plusieurs organismes et dispositifs publics et privés sensibles aux nouvelles écritures pour l'opéra et le théâtre musical en France et en Europe.

La SACD a aidé à la mise en place des deux ateliers de rencontres professionnelles d'octobre 2015 et d'avril 2016, et soutient TOTEM(s) pendant les Rencontres d'Été (l'Académie, les présentations publiques des maquettes, le Laboratoire et la Rencontre-débat).

Le projet existe également grâce au soutien du CnT (aides aux auteurs), la Fondation Orange et Pro Helvetia, la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. D'autres demandes sont en cours.

L'Ensemble Asko (Amsterdam), orchestre de chambre néerlandais fondé en 1965 et spécialisé dans le répertoire de musique contemporaine, participe activement au projet ; les 7 musiciens présents lors de l'Académie de juin et les présentations publiques de juillet 2016 sont issus de cette formation. Ils sont mis gracieusement à disposition des projets et de leur concrétisation en maquettes par la direction de l'Ensemble ASKO ?

Autres partenaires pressentis : LOD muziektheater, maison de production gantoise pour l'opéra et le théâtre musical (Gand, Belgique). Elle fait partie du réseau ENOA, le « European Network of Opera Academies ». En collaboration avec dix autres maisons lyriques d'Europe, LOD encourage les jeunes talents en leur offrant des possibilités en matière de formation et d'échanges et en coproduisant leurs créations.

ANNEXE 1 // CV(s)

Direction artistique de TOTEM(s)

ROLAND AUZET

Compositeur et metteur en scène qui se définit lui-même comme un « écrivain de plateau », Roland Auzet est un artiste polymorphe.

Lauréat de plusieurs conservatoires nationaux et internationaux, du concours international de Darmstadt, de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la vocation, du cursus de Composition et d'informatique musicale de l'IRCAM, il a aussi été élève de l'École de Cirque Annie Fratellini à Paris. Le compositeur Iannis Xenakis avec qui il a travaillé occupe une place importante dans le panthéon de ses points de repères.

Depuis 2005, Roland Auzet a écrit et mis en scène une vingtaine d'ouvrages pour l'opéra, le théâtre musical et le concert ; et de grandes institutions culturelles en France et à l'étranger (Europe, Asie, Etats-Unis) accompagnent ses projets.

Il a été directeur du Théâtre de la Renaissance (Lyon) de 2011 à 2014.

En 2016, il est nommé Officier des Arts et Lettres par le Ministère de la Culture et de la Communication.

+++ actopus.fr

Auteure SABRYNA PIERRE

Née en 1982, après des études de littérature et d'arts plastiques, Sabryna Pierre écrit *STE* (texte finaliste du Grand prix de Littérature Dramatique 2011), *Personal Jesus* ou *la nuit où Richey disparut sans laisser de trace*, *Unity Walkyrie* (texte lauréat de Journées d'auteurs 2010) et, pour le jeune public, *Sara*.

En 2008, à l'ENSATT, elle transpose *Bubu de Montparnasse*, le roman de Charles-Louis Philippe, en un bref drame musical dont elle signe l'adaptation, les paroles et la musique.

En 2011, elle donne pour la mise en scène de Catherine Hargreaves une nouvelle traduction de *La Ballade du Vieux Marin* de S.T. Coleridge (Théâtre de la Croix Rousse, 2012).

En 2012, elle participe au projet Binôme Théâtre/Sciences (dirigé par Thibault Rossigneux, Compagnie Les Sens des Mots) avec *Swan Song* ou *la Jeune Fille, la Machine et la Mort*, texte issu d'une rencontre avec un chercheur en neurosciences, et représenté au Festival d'Avignon (Cour de la Préfecture) et au Théâtre du Rond-Point.

Elle fait partie des 11 auteures rassemblées pour l'édition 2013 du Festival Le Paris des femmes, pour lequel elle écrit *Scandaleuse* (mis en espace par Isabelle Nanty, Théâtre des Mathurins, Paris).

Elle conçoit et présente également de courtes formes performatives : *K.C., brève expérience théâtrale relative à la vie et à la mort de la chanteuse Karen C.*, au Nouveau Théâtre du Huitième à Lyon et au 108 d'Orléans, 2010 ou encore *Nous, Hôtesse*, au Lavoir Public à Lyon, 2012.

Sabryna Pierre a reçu des aides du Centre National du Théâtre (2010), du Centre National du Livre (2011), et a été auteure associée au Théâtre Théo Argence de Saint-Priest, où elle a mis en place et animé de février 2012 à février 2014 *la Plateforme*, espace d'échange et d'information autour de l'écriture contemporaine. Grâce à une aide au compagnonnage de la DGCA, elle répond à une commande de la Cie Ariadne avec *Mayerling*, action viennoise en trois journées.

Pour le jeune public, elle participe en 2014 à l'opération *Je lis du théâtre* avec le Théâtre Athénor de Saint-Nazaire. Elle est également l'une des auteurs en résidence du projet 2013/2015 du Théâtre du Pélican, *Nouvelles Mythologies de la Jeunesse*, à Clermont-Ferrand. Pour la compagnie du Réfectoire, elle écrit pour un groupe de 12 jeunes acteurs *Ballerines*, dans le cadre du projet *Si j'étais grand 3*.

En juin 2015, elle fait partie des jeunes artistes sélectionnés pour participer à l'Atelier Opéra en création 1 « Réflexion » organisé par l'Académie Européenne de musique du Festival d'Aix-en-Provence, et encadré par Fabio Vacchi, Martin Crimp et Ana Sokolovic.

A l'international, elle s'est rendue à Montréal en mai 2012 pour participer, dans le cadre du Festival le Jamais Lu, à une classe de maître avec Daniel Danis, puis à nouveau en septembre 2012 pour une lecture de *Unity Walkyrie* lors du festival Dramaturgies en Dialogues organisé par le CEAD. Elle a également séjourné en février 2013 à Stockholm grâce à la bourse Partir en écriture du Théâtre de la Tête Noire de Saran, pour commencer *Incrovable*, texte achevé à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon en mars 2015.

Elle est depuis février 2015 programmatrice écritures contemporaines au Lavoir Public, à Lyon, lieu dédié aux nouvelles écritures scéniques, sonores et visuelles, dirigé par le metteur en scène Olivier Rey.

Bibliographie

Unity Walkyrie suivi de *STE* (éd. Théâtrales, 2010)

Personal Jesus suivi de *Swan Song* ou *la Jeune Fille, la Machine et la Mort* (éd. Théâtrales, 2015)

Scandaleuse dans *De Bruit et de Fureur* (éd. L'Avant-scène Théâtre, 2013)

Sara (coll. Théâtrales Jeunesse, 2012)

Ballerines in *Si j'étais Grand 3* (coll. Théâtrales Jeunesse, 2013)

Auteure SANDRINE ROCHE

Née en 1970 à Saint-Étienne, Sandrine Roche est auteure, comédienne et metteuse en scène. Elle étudie les sciences politiques avant de devenir chargée de production. Elle s'installe à Bruxelles en 1998 et intègre l'école de théâtre Lassaad, à l'issue de laquelle elle devient comédienne.

En 2001, le metteur en scène Barthélémy Bompard lui commande le texte *Itinéraire sans fond(s)* (bourse SACD-Beaumarchais) qu'il crée en 2003 à la Scène nationale d'Annecy et dans lequel elle joue. C'est ainsi qu'elle commence à écrire pour le théâtre, tout en continuant à jouer.

Elle cofonde en 2003 le collectif La Coopérative des Circonstances, qui investit trois espaces du Parc de la Villette à Paris, puis les galeries souterraines de Tour Taxis à Bruxelles. Elle collabore aux mises en scène bruxelloises d'Amanda Kibble (Ratoon compagnie) et Christophe Morisset (compagnie du Cuivre); rencontre le compositeur Rodolphe Minuit avec qui elle crée *Rosa*, trio à trois, en tant qu'auteure, interprète et trompettiste.

En 2005, elle reçoit la bourse découverte du Centre national du livre pour *Reducto absurdum de toute expérience humaine* (premier volet de la trilogie *Ma langue !*), puis l'aide à la création du Centre national du théâtre en 2007 pour *Carne*, pièce à mâcher lentement, premier opus du diptyque *La Permanence des choses*, essai sur l'inquiétude, qu'elle met en scène en 2009. Le second opus, *Yèk, mes trois têtes*, est diffusé fin 2014 par France Culture dans une réalisation de Cédric Aussir.

En 2010, elle s'installe à Rennes où elle commence une série d'ateliers de création avec des enfants au Théâtre du Cercle à Rennes, qui donneront naissance au texte *Neuf Petites Filles, Push Pull*, lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre et publié aux éditions Théâtrales en 2011, créé en 2014 par Philippe Labaune (à la Mousson d'été et au Nouveau Théâtre du 8e) et Stanislas Nordey (au TNB et au Théâtre de la Ville).

Elle termine en 2012 l'écriture d'*Un silence idéal*, deuxième volet de la trilogie *Ma langue !* puis, à la demande du marionnettiste Luc Laporte, de *Ravie*, une adaptation de *La Chèvre de Monsieur Seguin*, publiée aux éditions Théâtrales dans la collection « Théâtrales Jeunesse » en 2014. S'ensuivent *Des cow-boys* et *Mon rouge aux joues*, variations chromatiques sur le *Petit Chaperon Rouge*, terminées toutes deux en résidence à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon en 2014 et publiées aux éditions Théâtrales en 2015. Elle travaille actuellement à l'écriture de *L'Extrême complexité des choses*, dernier volet de sa trilogie, et de *Saxifrage*, en collaboration avec le groupe Nina Fisher.

Sandrine Roche a créé en 2008 l'association Perspective Nevski*, avec laquelle elle réalise un travail de plateau autour de son écriture : *La Permanence des choses*, essai sur l'inquiétude, en 2009 ; *Je suis la sœur unique de mon chien et autres gâteries...* en 2010 ; *Carne, partition pour voix, cordes et samples*, en 2011 ; *Neuf Petites Filles, une performance solo*, en 2012 ; *Ravie*, en 2014 ; et *Des Cow-boys*, création en 2016.

En 2015, à l'occasion de la création brésilienne de *Neuf Petites Filles*, elle a été invitée à écrire en résidence par l'Institut français du Brésil. Tout au long de l'année 2015, elle est associée aux auteurs Sylvain Levey, Catherine Verlaquet, Philippe Gauthier et Marc-Antoine Cyr pour l'écriture d'un feuilleton théâtral commandé par le Très Tôt Théâtre à Quimper, en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Bretagne. En 2015/2016, elle sera l'un des trois auteurs (avec Stéphanie Marchais et Philippe Malone) à participer au dispositif *Partir en écriture* initié par le Théâtre de la Tête Noire à Saran.

Son écriture s'inspire du jazz. Libre et instinctive, elle cherche à faire vibrer l'espace et les corps.

Auteure MARION AUBERT

Auteure dramatique et comédienne, elle reçoit le Prix Nouveau Talent SACD 2013.

1977. Naît à Aurillac.

1983. Reçoit la petite imprimerie à Noël. Écrit une enfant et un chien.

1984. Détruit une enfant et un chien.

1992. Monte sur les planches du Théâtre municipal de Cholet.

1995. Entre au Conservatoire National de Région de Montpellier (dirigé par Ariel Garcia-Valdès).

1996. Écrit *Petite pièce Médicament* au cours de l'été.

1997. Crée la Compagnie Tire pas la Nappe avec Capucine Ducastelle et Marion Guerrero.

1999-2001. Écrit *Epopée Lubrique*, *La très Sainte famille Crozat*, *Les Pousse-Pions* (éd. Actes Sud-Papiers), *Saga des habitants du Val de Moldavie* (commande de La Comédie de Valence, éd. Actes Sud-Papiers).

2002-2006. Entre en résidence au Centre Dramatique National de Montpellier avec la Compagnie. Joue Lagarce et puis Copi. Écrit *Les Trublions*, *Les Histrions*, *Les aventures de Nathalie Nicole Nicole* (commande du Théâtre du Rond-Point) et *Voyage en pays herblinois* (éd. Actes Sud-Papiers). Joue au Théâtre de la Colline (dans le cadre du Festival d'Automne), au Théâtre du Rond Point, au Teatro Eliseo, aux ATP d'Uzès, par exemple.

2007-2009. Écrit *Phaéton*, *Orgueil, poursuite et décapitation* (éd. Actes Sud-Papiers, *Scènes d'horreur familiale* (commande de la Comédie-Française) puis *Les Orphelines* (commande du Théâtre du Préau à Vire, éd. Heyoka jeunesse).

2010. Fonde la Coopérative d'écriture, à l'initiative de Fabrice Melquiot et en compagnie de onze auteurs dramatiques. Écrit *Conseils pour une jeune épouse*, *Advice to a young bride (Préparation collective à la vie conjugale, bilingue)* et *Le brame des biches* (commande du Théâtre du Peuple de Bussang, éd. Actes Sud-Papiers).

2011-2013. Entre en résidence à La Comédie de Saint-Étienne avec la Compagnie. Écrit *Les Vives* (commande de l'école Charles Dullin) et *Dans le ventre du loup* (éd. Heyoka jeunesse). Est associée au théâtre Jacques Cœur de Lattes et aux Scènes du Jura Scène Nationale. Écrit *La Nouvelle*.

2013-2014. Écrit *Tumultes* (une pièce française 1) et *Débâcles* (une pièce française 2), à paraître en juin 2015 aux éditions Actes Sud-Papiers en juin 2015.

Ses textes ont été mis en scène par Marion Guerrero, Philippe Goudard, Philippe Delaigue, Babette Masson, Pierre Guillois, Marion Lévy, Johanny Bert, Matthieu Cruciani...

Marion Aubert a reçu les aides à la création et à l'écriture du CNT pour *Les Pousse-Pions*, *Saga des habitants du val de Moldavie*, *Les Histrions* et *Phaéton*.

Ses textes sont publiés chez Actes Sud-Papiers et certains sont traduits en allemand, anglais, tchèque, italien et catalan.

Son travail d'auteure se réalise le plus souvent dans le cadre de résidences d'écriture : à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, au Festival des Théâtres francophones en Limousin, au Théâtre de la Tête Noire à Saran (Orléans), à la Bibliothèque de Saint-Herblain (Nantes), au Royal Court à Londres, au Lark Play Development Centre à New-York, à l'American Conservatory Theatre à San Francisco...

Marion Aubert est marraine de la promotion 26 de la Comédie de Saint-Étienne et intervenante au département d'écriture de l'ENSATT.

Elle est également comédienne. Elle a joué dans de nombreuses pièces, dont les siennes, mais on la retrouve aussi chez Musset, Lagarce, Ionesco, Lemahieu, Copi, Bégaudeau, sous la direction d'Ariel Garcia-Valdès, Jacques Echantillon, Jean-Marc Bourg, Dag Jeanneret, Jean-Michel Coulon, Philippe Goudard, Marion Guerrero, Cécile Auxire-Marmouget et Matthieu Cruciani.

Auteur

PAUL HENRY BIZON

Né en 1979, il étudie les Lettres Modernes à la Sorbonne et d'édition à l'École Estienne.

En 2004, à la fin de ses études, il travaille un an à la BNF et collabore avec le célèbre dessinateur Sempé.

Depuis dix ans, il voyage pour des magazines comme AD, Ideat, Vogue, The Good Life, Agefi, Hôtel & Lodge notamment en tant que journaliste.

Il est également l'auteur de plusieurs livres dont des entretiens avec Jean-Paul Chambas chez Actes Sud, un livre sur la cuisine de Stéphanie Le Quellec au Prince de Galles, une monographie sur Angelin Preljocaj pour les 30 ans de son Ballet aux éditions Lamartinière.

Il écrit actuellement son premier roman.

Compositeur
FRANCOIS MEIMOUN

Né en 1979, François Meïmoun poursuit ses études au Cnsm de Paris auprès de Michael Levinas, à l'Université Sorbonne-Paris IV et à l'École des Hautes Études (thèse sous la direction d'Alain Poirier).

Ses œuvres sont jouées par le Quatuor Arditti, Quatuor Ardeo, Quatuor Voce, Quatuor Deixis, Alain Billard, Christophe Desjardins, Florian Frère, Chen Halevi, Hélène Tysman, Sébastien Vichard, Ensemble Court-Circuit... et programmées dans des festivals en France (Festival d'Aix en Provence, Théâtre des Bouffes du Nord, Musica, Festival de Chambord, les Rencontres de la Prée, Centre Beaubourg, Festival de Pâques de Deauville, ProQuartet) et à l'étranger (Festival Zeitkunst à Berlin, Festival Belo Horizonte au Brésil).

Il est en résidence à l'Abbaye de la Prée entre 2011 et 2012, et en résidence au Festival de Chaillol pour lequel il compose *Tara*, premier volet du portrait musical d'Antonin Artaud.

Il participe à *l'Atelier opéra en création* au Festival d'Aix en Provence 2013 où est créé son *Quatuor II*.

Il compose actuellement un Portrait de Paul Celan et son premier opéra sur Francis Bacon.

Ses oeuvres sont éditées chez Aedam, Artchipel et Durand-Universal.

Compositeur FREDERIK NEYRINCK

Le compositeur et pianiste belge Frederik Neyrinck (né en 1985), vit actuellement à Vienne. Il a étudié le piano et la composition à Bruxelles, Stuttgart et Graz avec Piet Kuijken (piano), Jan Van Landeghem, Marco Stroppa et Clemens Gadenstätter (composition). Il a également assisté à différents cours de composition et masterclass tel le « Ferienkurse für Neue Musik » (université d'été pour la musique nouvelle) à Darmstadt, Acanthes à Metz, Impuls à Graz, au Festival d'Aix-en-Provence, Opera Days à Rotterdam, ENOA...

Il a travaillé avec plusieurs ensembles et solos tel le Klangforum Wien, Ensemble L'itinéraire, Nadar Ensemble, Bozzini Quartet, Neue Vocalsolisten, Gulbenkian Orchestra Lisbon, Schola Heidelberg, Oxalys Ensemble, Schallfeld Ensemble, Noise-Bridge, Flanders Symphonic Orchestra, Teresa Doblinger and Jan Michiels.

Son travail a été joué dans des festivals et centres culturels tel que TRANSIT Leuven, November Music Den Bosch, Gaida Festival Vilnius, Festival Manca Nice, Concertgebouw Bruges, BOZAR Brussels, De Link Tilburg et Forme Uniche di Continuità nello Spazio Melbourne.

En 2013, est édité le CD Works for Wind Instruments, dans lequel plusieurs pièces sont jouées par I Solisti del Vento. Son œuvre, « Echo de Maeterlinck » a été enregistrée par le Spectra Ensemble.

En 2015, un nouveau CD avec des adaptations de Debussy et Granados sera édité avec l'ensemble Revue Blanche.

Il est compositeur résident et l'un des membres fondateur de l'Odysseia Ensemble, un nouvel ensemble belge de musique de chambre.

Il est impliqué dans TIK TAK TOE, un festival biennal de musique « récente », organisé à la galerie d'art D'Apostrof à Meigem.

En tant que pianiste, il est membre du Platypus Ensemble, pour la musique contemporaine à Vienne. Ils ont notamment joué à Vienne (Konzerthaus), pour la semaine de la musique Gustav Mahler Toblach (Gustav Mahler Musikwochen Toblach) et lors du projet « Re:construction » à Tokyo.

Avec le flûtiste Doris Nicoletti, il a fondé récemment le Duo FredDo, avec lequel il a gagné une bourse NASOM.

Il a également collaboré avec Franziska Fleischanderl (dulcimer) et Nikolaus Feinig (contrebasse).

Ses projets de composition à venir incluent des collaborations avec l'Orchestre National de Belgique, Ensemble L'itinéraire, Schallfeld Ensemble, Yukiko Sugawara-Lachenmann, Ensemble Reconsil, Ars Musica, En Avant Mars Ghent...

Compositeur
NEMANJA RADIVOJEVIC

Compositeur d'origine Serbe et résidant à Genève depuis 2008.

Sa passion pour l'écriture musicale l'a conduit à entrer au Conservatoire Supérieur de Novi Sad en Serbie, (diplôme de guitariste en 2007). De 2006 à 2008 il a aussi travaillé comme assistant d'enseignement de la guitare. Il obtient son Master Of Arts en théorie musicale à la Haute École de Musique de Genève en 2013. Diplôme de Master Of Arts en composition sous la tutelle de Xavier Dayer à la Haute École des Arts de Berne. (septembre 2015). Professeurs : Xavier Dayer (composition), Nicolas Bolens (contrepoint, écriture du XXème siècle), Marc Andre Rappaz (harmonie), Ertuğrul Sevsay et Victor Cordero (orchestration), Dusan Bogdanovic (guitare), Zoran Krajisnik (guitare).

De 2003 à 2012, il compose la musique de dix spectacles au sein du Théâtre Brod, pour des pièces dansées et chantées, mises en scène par Ratko Radivojevic.

Ses compositions créées à partir de 2013 ont été jouées par l'*Ensemble Recherche* (Freiburg/Allemagne), l'ensemble *Contrechamps* (Genève), l'*Ensemble Proton Bern*, l'*Ensemble Matka* (Genève), l'*Ensemble Hodiernis* (Berne), l'*Ensemble Interface* (Francfort) et l'*Ensemble AdHOC* (Cluj/Roumanie).

Il est également critique musical pour *Dissonance*, journal suisse pour la recherche et la création.

Compositeur NICOLAS VON RITTER-ZAHONY

Né en 1986 à Lausanne, Nicolas von Ritter est compositeur et guitariste. Il a étudié la guitare électrique jazz avec Francis Coletta à l'HEMU de Lausanne et au Newpark Music Centre à Dublin avec Tommy Halferty et Ronan Guilfoyle où il obtiendra un *1st grade honors degree*.

C'est naturellement qu'il cherche à élargir son champ d'expression en étudiant la composition à la HKB de Berne avec Xavier Dayer et obtient son Master en 2013.

Parallèlement, il reçoit les conseils avisés de nombreux musiciens et compositeurs parmi lesquels Stefano Gervasoni, Dave Liebman, Jim Black ou Heinz Holliger.

Ses pièces sont jouées en Europe par de nombreux ensembles et musiciens tels que l'Ensemble Recherche (qui jouera notamment son trio à cordes ainsi que son trio à vents durant la prochaine saison), Mathias Arter ou encore le pianiste Gilles Grimaître qui a récemment créé son cycle pour piano *Anshar* au Festival *PPianissimo* de Sofia en Bulgarie.

Convaincu que l'avenir de la musique passe par sa transmission aux plus jeunes, il est actif dans de nombreux projets pédagogiques visant à sensibiliser les jeunes musiciens à la musique d'aujourd'hui, notamment via la musique électronique et l'improvisation dirigée.

Basé à Lausanne, Nicolas von Ritter est aujourd'hui actif en tant que compositeur et guitariste. Il est aussi professeur de composition et d'analyse contemporaine à l'ESML.

ANNEXE 2 // LA CHARTREUSE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON

À La Chartreuse, la musique par le chant de prière a toujours accompagné l'érémisme des pères et dans le rite cartusien La messe conventuelle des matines, les vêpres de l'office du jour et intégralement chanté, l'office des matines, constituaient autant d'espaces communautaires où l'expression collective participait d'un rituel du silence dont la musique pouvait se vivre comme un élément d'articulation. L'évolution des Statuts de l'ordre correspondant aux fastes du XVIIe siècle et à l'apogée de La Chartreuse, permet de penser que l'on y a alors entendu de la musique instrumentale accompagnant ou non le chant dans un contexte parfois peu cartusien, où la richesse de la communauté alliait, un temps, l'économique au spirituel. Ce fut le cas notamment lors des visites royales ou princières, qui s'accompagnèrent sans doute de musiques séculières.

Deux siècles s'étaient écoulés lorsqu'en 1973 le CIRCA, autour de la personnalité de Bernard Tournis, son fondateur, renouait avec l'expression musicale. Plus tard, La Chartreuse-CNES a ensuite accueilli, de 1987 à 2003, le projet Acanthes, du nom de la structure fondée par Claude Samuel en 1977 à la demande de Michel Guy, alors Secrétaire d'État aux affaires culturelles. Luciano Berio, Elliot Carter, Henri Dutilleul, Mauricio Kagel, Luigi Nono, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, Toru Takemitsu, György Ligeti, Ivan Fedele, Peter Eötvös et bien d'autres ont accompagné, au cours des académies organisées par le Centre Acanthes, plusieurs générations de compositeurs. Lieu de rayonnement de la création musicale contemporaine, La Chartreuse, à travers l'écriture et l'architecture même des œuvres nouvelles, renouait avec l'expression d'un patrimoine remarquable pensé et vécu au présent. On pense bien sûr à Ahmed Essyad qui fut accueilli à La Chartreuse de 1991 à 1994, où il composa son opéra *L'exercice de l'amour*, sur un texte que Bernard Noël avait lui-même écrit ici quelques années plus tôt en résidence. (1)

En 2003, le départ du Centre Acanthes pour la Ville de Metz ouvrait pour La Chartreuse la possibilité d'une ouverture à un autre champ d'action et de rayonnement. Une complicité amicale entre le nouveau directeur François de Banes Gardonne et le compositeur Henry Fourès, a amené La Chartreuse à accueillir le projet d'Académie musicale franco-allemande né en 2001. Cinq sessions d'été ont eu lieu à La Chartreuse : en 2006, 2008, 2011 et 2013 en alternance avec Weikersheim, Hamburg et Salem en 2014. L'Académie *Opus XXI*, coproduction franco-allemande (*Opus XXI* pour la France et *Institut für kulturelle Innovationsforschung* pour l'Allemagne) a fait évoluer son programme en fonction des structures de formation et de production, et des attentes des jeunes compositeurs et interprètes. Par son originalité et son expérience, le projet est reconnu et subventionné par la Commission européenne. Les œuvres commanditées et créées lors de chaque session ont été reprises lors de tournées dans différents pays européens en coopération avec des festivals importants de la scène contemporaine : *Musica* Strasbourg, Festival d'Aldeburgh, *Impuls* à Graz, *Klangwerkstage* à Hamburg, et Berlin. Le projet se poursuit aujourd'hui sur les scènes du réseau *Ulysses*.

En 2013, le Ministère de la Culture et de la Communication, dans une note d'orientation, réaffirmait qu'une des missions fondamentales du lieu restait le soutien aux auteurs et aux projets permettant la valorisation des écritures « textes ». Catherine Dan, nommée directrice en septembre 2013, fait appel à Roland Auzet, metteur en scène musicien et compositeur, qui vient de faire une étude sur la place des écritures contemporaines dans le milieu de l'opéra et de la scène musicale française. Les résultats de cette étude ne laissent aucun doute : les œuvres d'auteurs et de compositeurs « vivants » ne sont presque jamais présentes sur les scènes d'opéra et de théâtre musical (presque c'est-à-dire à moins de 1% des œuvres jouées ou des commandes passées). Alors que dans un passé très récent encore et tout au long du XXe siècle, des binômes auteurs-compositeurs ont créé ensemble, grâce à des commandes, des œuvres qui font aujourd'hui partie de nos « classiques ». Ils commencent à réfléchir ensemble à la mise en place d'un projet qui permettrait aux auteurs français ou francophones de rencontrer et de travailler avec des compositeurs de la jeune scène internationale francophone, afin de les aider à appréhender un milieu qui s'intéresse majoritairement aux interprètes ou à la (re)création d'œuvres anciennes, mais seulement très marginalement aux créateurs d'aujourd'hui, auteurs ou compositeurs. Un projet qui permette aussi de réfléchir à des modes de production mieux adaptés au rythme de la recherche et de la création, laissant place à la prise de risque. TOTEM(s) est né.

en savoir plus www.chartreuse.org

(1) extrait du texte de Henry Fourès (in *La Chartreuse 1973-2013 – Le monument aux écritures*)