

musica 2012

N° 14

Mardi 25 septembre 2012 à 20h
Palais Universitaire de Strasbourg, Aula

Cabaret Contemporain

Soirée dancefloor

En partenariat avec l'Université de Strasbourg

Avec le soutien de la Fondation Orange
et du Fonds franco-américain pour la musique contemporaine (FACE)

Soirée dancefloor

avec la complicité de Pierre Boileau et Sabine Cornus, artistes chorégraphes

The John Cage Project / 40 min.

Guitare électrique, **Giani Caserotto**

Piano, **Fabrizio Rat**

Contrebasse, **Ronan Courty**

Batterie, **Julien Loutelier**

Synthétiseurs, **Étienne Jaumet**

d'après John Cage : *In a Landscape / Living Room Music* : « Story » /
Six Melodies / Suite for Toy Piano / Ryoanji

Dancefloor contemporain / 90 min.

Guitare électrique, **Giani Caserotto**

Piano, **Fabrizio Rat**

Contrebasse, **Ronan Courty**

Batterie, **Julien Loutelier**

Chant, **Isabel Sorling**

Son, **Pierre Favrez**

d'après John Cage : *Dream / Three Melodies / Suite for Toy Piano / Living Room Music* : « Story »

DJ's Set musique contemporaine / 40 min.

DJ's, **Alessandro Giovannucci, Sara D'Aversa, Grégory Cervello**

fin de la soirée : 23h15

À propos de cette soirée

Vous dansez ? Non, j'écoute. Soirée en trois temps (comme une valse), la proposition du Cabaret Contemporain agite et rénove la pratique et la relation à la musique... contemporaine. On écoute, debout, un verre à la main, on danse sur des tubes – ceux de John Cage –, avant que les DJ's ne remixent leur playlist où figurent Stravinsky, Reich ou Ligeti.

Les lignes bougent. Les corps se réveillent. Aux sons électriques du Cabaret Contemporain, collectif réunissant jeunes musiciens, compositeurs et DJ's qui s'approprient avec irrévérence et énergie ces musiques que l'on croyait à jamais affectées au concert, musiciens sérieux devant et public recueilli. Mais, on le pressentait, il y avait une brèche. Voici plusieurs années déjà, la filière électro s'y est faufilée puis engouffrée, revendiquant sa libre filiation avec Pierre Henry ou Karlheinz Stockhausen. Croisement des genres, cure de jouvence pour certains, anoblissement pour les autres, le grand et éternel mouvement des brassages était en marche. Quel compositeur plus qu'aucun autre incarne cette versatilité ? John Cage, sans doute. Et de quoi donc John Cage est-il le nom ? D'un mouvement universaliste qui a intégré expression, expérience, pratiques nouvelles et inventions. Ses pièces pour percussion qui s'inspirent des gamelans javanais, portent à la transe et au dérèglement des sens. Le rythme y est obsédant – comme le sera plus tard celui des répétitifs américains – la mélodie s'y découvre dans une ultime simplicité.

Dans ce spectacle qui ouvre à l'expérience collective, le Cabaret Contemporain donne les clés à tous : les a priori sont dépassés, les inquiétudes, les préjugés, balayés. Une seule consigne, se laisser embarquer sur le dancefloor et découvrir rétrospectivement les musiques sur lesquelles le tempo s'est emballé.

The John Cage Project

Les musiciens du Cabaret Contemporain entendent fêter joyeusement le vingtième anniversaire de la mort et le centenaire de la naissance de John Cage, en invitant le musicien Étienne Jaumet à revisiter des pièces percussives et rythmiques du compositeur américain composées dans les années 1940. Fidèle à sa volonté de laisser l'instrumentiste véritablement libre dans l'exercice de sa musique, John Cage a composé la plupart des pièces de cette période pour un instrumentarium libre, laissant à l'interprète le choix des instruments. Les musiciens ont opté ici pour un ensemble d'instruments volontiers « électriques », et travaillé sur l'extension de l'idée de préparation du piano à un petit ensemble (piano, guitare, contrebasse et batterie préparés). Les musiciens préparent leurs instruments en y ajoutant des objets, en détournant le geste instrumental, en travaillant sur la transformation et le filtrage du son, afin de renouveler le vocabulaire instrumental, comme Cage l'avait fait pour le piano préparé.

Dancefloor contemporain

Danser sur John Cage ? Vous plaisantez ?

Mais pourquoi pas, au fait ? Spectacle et expérience collective, ce dancefloor offre les clefs pour entrer dans la musique et dans la danse. Emmenés par les musiciens du Cabaret Contemporain, piétinez vos préjugés !

Aux plus contemplatifs, il présente un spectacle à part entière ; aux plus timides, il propose des règles du jeu immédiatement accessibles pour s'engager dans un tourbillon qui, de proche en proche, deviendra collectif. Car s'il y a des règles du jeu, c'est qu'on va s'amuser.

DJ's Set musique contemporaine

Les DJ's du Cabaret Contemporain s'emparent d'œuvres du répertoire qui se prêtent au jeu du mixage et proposent un véritable Mix de musique contemporaine. Cette performance inédite permet ainsi d'écouter différemment ces œuvres, et de former en définitive une nouvelle pâte sonore. En misant sur la participation physique et non passive du public, les DJ's Set nous invitent à boire un verre tout en écoutant debout le Set, ou à danser sur de la musique contemporaine !

Dans les deux cas, l'ambiance du café musical, au sens d'une rencontre et d'un échange autour d'un verre, est effective.

Le compositeur

John Cage

États-Unis (1912 - 1992)

Tout au long de sa vie, plus que par des formes, des systèmes ou des techniques mis en œuvre, c'est à travers une manière de considérer le rôle de l'artiste dans la société et la désacralisation de la notion d'œuvre d'art que John Cage se définit, en dehors de toutes frontières disciplinaires. Ses sources d'inspiration rassemblent aussi bien les arts plastiques, l'architecture, la danse, le théâtre et la poésie que la philosophie bouddhiste et la mycologie.

Sa rencontre avec le chorégraphe Merce Cunningham à la fin des années trente inaugure une longue collaboration qui se concrétise par plus de 70 spectacles (*Roaratorio*, 1983 ; *Beach Birds*, 1991...). Dès le début des années cinquante, John Cage affirme des positions radicales et emblématiques à travers sa production artistique : désacralisation du concert (*4'33"*, 1952) et de l'instrument (ses œuvres pour piano préparé ou avec instrumentation libre) ou bouleversement des codes de l'opéra (ses cinq *Europera*) ; recours à l'indétermination et au hasard dans le processus de composition (*Book of Changes*, 1951) ; traitement de la parole comme un pur matériau sonore (*Lecture on Nothing*, 1949) ; emploi de notations non conventionnelles (*Water music*, 1952).

L'influence de John Cage s'étend bien au-delà du seul champ musical, préfigurant des formes d'expression comme le happening, la performance ou les installations multimédias. Ses dernières années viennent couvrir de reconnaissance et de prix prestigieux une vie placée sous le signe de l'expérimentation et de la liberté.

<http://johncage.org> / www.edition-peters.com

Les interprètes

Cabaret Contemporain

France

Créé en 2008, le Cabaret Contemporain est un collectif regroupant des jeunes musiciens, compositeurs et DJ's issus pour la plupart de la classe d'improvisation générale d'Alexandros Markeas au CNSMD de Paris.

L'ensemble explore une multitude de genres musicaux – de la musique contemporaine ou improvisée à la techno, du minimalisme au rock –, avec pour mot d'ordre le décroisement et les rencontres inattendues, tout en développant des techniques et modes de jeu inédits.

Le Cabaret Contemporain propose ses projets originaux tant à des salles de concerts traditionnelles qu'à des lieux insolites, afin de travailler un nouveau rapport à l'œuvre musicale. C'est ainsi que les projets les plus inouïs voient le jour : création d'Alexandros Markeas où public et musiciens se mettent à table au restaurant Chez Maxim's, reprise de *Music for 18 musicians* de Steve Reich avec danseurs amateurs à La Machine du Moulin Rouge et de *Drumming* avec une compagnie de jongleurs, œuvres de Frank Zappa ou de Karlheinz Stockhausen adaptées pour un instrumentarium inédit, concert électroacoustique et subaquatique à la piscine Pailleron de Paris, projet Jukebox avec Elli Medeiros adaptant des « tubes » de Britney Spears, Madonna ou Elvis Presley pour les musiciens du Cabaret Contemporain avec piano préparé...

Réinventant un nouveau rapport entre interprète et compositeur, entre musiques savante et populaire mais aussi entre musique écrite et musique improvisée, les musiciens du Cabaret Contemporain partagent les mêmes obsessions : faire entendre une musique éclectique et indépendante, transmettre leur passion à un large public, mélomane ou néophyte, en proposant de nouvelles formes d'écoute du concert.

Le Cabaret Contemporain est soutenu dans le cadre de sa saison de concerts par la Drac Ile-de-France, la Région Ile-de-France, la Mairie de Paris, les Actions Culturelles d'Arte, la Mairie du XIXème arrondissement de Paris et Musique Nouvelle en Liberté.

Le Fonds d'Action Sacem soutient le Cabaret Contemporain dans le cadre d'un programme de commandes à des jeunes compositeurs. La Mairie du XXème arrondissement soutient les activités pédagogiques du Cabaret Contemporain.

www.cabaret-contemporain.com

Étienne Jaumet, synthétiseurs
France

Saxophoniste de formation, Étienne Jaumet déploie une liberté formelle et un art maîtrisé de la mise en espace dont il résulte une musique libre, rythmique et hypnotique. C'est aux claviers qu'il commence par se faire un nom sur diverses compilations pop et électro, avant de s'illustrer avec le groupe belge The Married Monk, puis avec Flop entre 1997 et 2001. Adeptes des claviers analogiques et du theremin, il forme le duo Zombie Zombie avec Cosmic Neman. Ils sortent deux albums influencés autant par le krautrock expérimental des années 1970 que par l'avant-garde newyorkaise du groupe Suicide.

Étienne Jaumet a collaboré à de nombreux projets en tant que soliste ou ingénieur du son, et a mis en son des chorégraphies lors de sa résidence au centre Mains d'Œuvres. Il se consacre maintenant à son activité solo. Son premier album « Night Music » (Versatile 2009), mixé par Carl Craig, est unanimement salué par la critique.

Sara D'Aversa, Alessandro Giovannucci, Grégory Cervello, DJ's

Sara D'Aversa a étudié le piano au Conservatoire de Pescara et la trompette à la Scuola Popolare di Musica di Testaccio de Rome, tout en se consacrant à l'art du DJing. En 2009, elle obtient sa maîtrise de musique à l'Università Roma Tre et elle est actuellement doctorante en cotutelle à l'École Doctorale Esthétique, Sciences et Technologies des Arts de Paris 8 et à la Scuola Superiore di Filosofia de Rome.

Après avoir étudié le piano, Alessandro Giovannucci s'intéresse très tôt au DJing ainsi qu'aux rapports entre technologie et musique en prenant part à différentes formations, allant de l'improvisation aux musiques électroniques. Installé à Paris en 2010, il entreprend un doctorat en musique, portant sur l'impact de l'enregistrement sonore sur la production musicale et l'écoute. Parallèlement, il suit différentes formations à l'Ircam sur l'utilisation du logiciel Max/MSP.

Autodidacte, Grégory Cervello a collaboré à de nombreux projets cinématographiques. Passionné par la musique classique, c'est suite à de longues séances d'écoute qu'il affine sa conception de l'enchaînement musical mixé. Les DJ sets qu'il propose sont le reflet de sa culture éclectique et exigeante : des raretés allant de l'Ars nova à la musique contemporaine, acoustique ou électronique, sans oublier les musiques traditionnelles et populaires.

Pierre Boileau, artiste chorégraphe
France

Pierre Boileau est un danseur, chorégraphe, plasticien, performeur, sprechgesanger... Après des études aux Beaux-Arts de Mulhouse et en Grande-Bretagne en arts option textile, il part à New York se former aux techniques d'improvisation et de composition chorégraphique contemporaine auprès d'Alwin Nikolais. Son parcours le mène ensuite à Java, où il approfondit ses recherches sur le mouvement sensible avec Suprpto Suryodarmo.

Suite à sa rencontre avec le chorégraphe et poète Dominique Boivin, il prend part à la création en 1988 du groupe Adèle Riton Produktion, collectif de création en danse contemporaine actif jusqu'en 1996.

Depuis 1992, il est invité par l'artiste Christine Graz à partager un concept de danses libres appelées « Lasdada ». Il a également collaboré en tant qu'interprète ou chorégraphe avec les compagnies Josefa, Beau Geste, Bouche d'Or...

Il fonde en 1998 un laboratoire de recherches et d'expérimentations, sur les principes de la composition chorégraphique instantanée, des techniques d'improvisation en danse contemporaine et de la notion d'installation en tant qu'œuvre d'art. Il est également le fondateur du PiotFellowLAB, espace de travail pour et avec les étudiants de l'Université de Strasbourg, qui devient en 2006 la compagnie L'UnDesPaonsDanse – accueillie par le Théâtre Pôle Sud. Chargé de cours à l'Université de Strasbourg, dans des centres de formations professionnelles, scolaires et associatives, il effectue une recherche innovante et reconnue autour de la pédagogie, du développement de la culture chorégraphique et de la relation du public avec la danse et l'art contemporain.

Prochaines manifestations

N°15 - Mercredi 26 septembre à 18h30, Église du Temple Neuf
NEUE VOCALSOLISTEN

N°16 - Mercredi 26 septembre à 20h30, Palais de la Musique
et des Congrès (PMC) - salle Érasme
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

Retrouvez tous les concerts et spectacles, et commandez vos billets
en ligne sur :

www.festival-musica.org

les partenaires de Musica

Musica ne pourrait maintenir son niveau d'exigence artistique sans l'aide déterminante de l'État et des collectivités locales et sans le soutien remarquable de ses partenaires privés et culturels. Leur engagement fidèle et actif concourt au succès du festival et nous les en remercions vivement.

Musica est subventionné par

Le Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA)
Direction Régionale des Affaires Culturelles
d'Alsace (DRAC)

La Ville de Strasbourg

La Région Alsace

Le Conseil Général du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de

La Société des Auteurs, Compositeurs,
et Éditeurs de Musique (Sacem)

La Fondation Orange

La Fondation Jean-Luc Lagardère

Le Réseau Varèse, réseau européen
pour la Création et la Diffusion musicales,
soutenu par le Programme Culture
de la Commission Européenne

Le centre national du cinéma
et de l'image animée (CNC)

Le Fonds franco-américain pour
la musique contemporaine (FACE)

Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)

La Fondation Ernst von Siemens
pour la musique

La Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques (SACD)

ARTE

Pro Helvetia, fondation suisse
pour la culture

Le Consulat Général d'Autriche
à Strasbourg

L'Institut Culturel Italien à Strasbourg

Avec l'aide des partenaires culturels

L'Opéra national du Rhin

L'Orchestre philharmonique de Strasbourg

L'Université de Strasbourg

La Filature, scène nationale de Mulhouse

Le Conservatoire de Strasbourg

Le Théâtre National de Strasbourg

La Librairie Kléber

L'Association Arts et Cultures
du Temple Neuf de Strasbourg

L'UGC Ciné Cité Strasbourg

Le Rectorat - Académie de Strasbourg

Strasbourg Festivals

Avec le concours de

IEC Group, Ingénierie et services
audiovisuels

ADT 67

Les services de la Ville de Strasbourg

L'Agence Culturelle d'Alsace

AMB Communication

FL Structure

Klavierservice Manuel Gillmeister

Les partenaires médias de Musica

Les Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Alsace

France Musique

Télérama

*Musica est membre de Strasbourg
Festivals et du Réseau Varèse,
réseau européen pour la Création
et la Diffusion musicales*