

musica 2014

N° 31

Lundi 6 octobre 2014 à 20h30

Cité de la musique et de la danse - Auditorium

The Tiger Lillies

Spectacle

© Tom Arber

Lulu - A Murder Ballad (2014)

création française

d'après *L'Esprit de la terre* (1895) et *La Boîte de Pandore* (1904) de Frank Wedekind

Direction artistique, vidéo, mise en scène, **Mark Holthusen**

Composition musicale, textes, **Martyn Jacques**

Lumières, **Tim Skelly**

Ingénieur du son, **Ben Yates**

The Tiger Lillies

Voix, piano, accordéon, **Martyn Jacques**

Contrebasse, scie musicale, thérémine, chœur, **Adrian Stout**

Percussion, **Mike Pickering**

Danseuse, **Laura Caldow**

1. *Daughter*
2. *Bird in a Cage*
3. *Gates of Hell*
4. *Violin*
5. *Dr Goll*
6. *Mirror*
7. *Suicide*
8. *Court Jester*
9. *Shunning*
10. *Daddy*
11. *Clown*
12. *Poor Lulu*
13. *Pimp's the Name*
14. *Flowers*
15. *Albion*
16. *Hey Jack*
17. *Jack*
18. *My Heart Belongs to Daddy*

commande Opera North Projects, avec le soutien de PRS for Music Foundation

fin du spectacle (avec entracte) : 22h15

Musica 2014 n'aurait pu être
réalisé sans la participation
de nombreux techniciens
et artistes
intermittents du spectacle.

À propos du spectacle

L'inclassable trio mené par le chanteur-compositeur Martyn Jacques revisite en dix-huit chansons le personnage de Lulu. Aux frontières du cabaret et de la chanson de caractère.

Depuis maintenant vingt-cinq ans, les Tiger Lillies explorent – à mi-chemin entre l'expressionnisme des années 30 et le music hall anglais – leurs thèmes de prédilection : bas-fonds, misère, addiction et prostitution magnifique... sur un mode volontiers provocateur et blasphématoire. Avec son instrumentation faussement dérisoire (scie musicale, thérémine, accordéon, percussion, contrebasse...) et la voix de haute-contre incomparable de Martyn Jacques, le groupe londonien parcourt le monde et multiplie les collaborations excentriques.

Que les Tiger Lillies reprennent à leur compte le tragique parcours de Lulu revêt donc une sorte d'évidence. Mis en scène par le photographe et plasticien américain Mark Holthusen – dont la technique unique combine ingéniosité numérique et imagination débordante – ce tour de chant théâtral puise aux vers écrits par Frank Wedekind. Laura Caldow, danseuse formée à la Central School of Ballet et au Merce Cunningham Studio, incarne l'ambiguïté de cette Lulu à la fois victime expiatoire et complice involontaire de sa plongée en enfer.

Commande de l'Opera North Projects, le spectacle a reçu un accueil unanime à sa création en janvier dernier. Selon la critique de *The Guardian*, « il vous place dans une situation aussi inconfortable que l'enfer, mais jamais vous n'en détournerez votre regard fasciné. »

À lire également : l'article d'Antoine Gindt sur Lulu dans le programme de Musica

Lulu raconte l'ascension de la jeune femme, de prostituée aux salons de la haute société, puis sa déchéance, toutes deux décrites comme une danse macabre, hypnotique et kaléidoscopique. Suivez ses traces entre Berlin et Paris, puis jusque dans les rues sombres de Londres où elle trouvera la mort entre les mains de Jack l'Éventreur. Personnage complexe et mystérieux de la littérature du XXe siècle, Lulu ne cesse encore aujourd'hui de subjuguier les artistes, que ce soit au théâtre, au cinéma ou encore à l'opéra. Son désir débridé, sa jeunesse et son caractère autodestructeur la rendent imprévisible et dangereuse à côtoyer.

C'est ce mélodrame grotesque et intransigeant que The Tiger Lillies ont voulu mettre en scène au travers d'une vingtaine de chansons et une atmosphère visuelle et enivrante créée par Mark Holthusen.

Il a été difficile d'écrire les chansons pour Lulu. On se retrouve aspiré dans les entrailles d'une histoire sinistre où tous les personnages qui gravitent autour de Lulu sont grotesques. Schön, pédophile connu et respecté. Goll, barbon pervers et suspicieux. Schwartz, artiste et puceau idéaliste qui ne comprend rien de l'abus dont Lulu est victime. Alva, amoureux transis et sans avenir. Jack, tueur en série et psychopathe qui mettra fin aux jours de Lulu. Shig, « père » de Lulu, seule personne qui pourrait la sauver mais qui au contraire est prêt à la vendre à n'importe qui et à n'importe quel prix. Il faut respirer cet air putride et corrompu. J'ai énormément de sympathie pour celle qui n'a eu aucun choix sa vie durant : Lulu. Les morceaux de *Lulu - A Murder Ballad* viennent des vers écrits par Frank Wedekind. Ils résument l'histoire et les personnages principaux. Ce n'est ni un récit heureux, ni amusant. Lulu est abusée par tous ses amants : Shunning, Goll, Schwartz, Alva ; et Shig encourage ces exactions. Son dernier amant, Jack, met fin à sa courte vie, la libérant de cette hypocrisie sordide.

Martyn Jacques

Le metteur en scène

Mark Holthusen, Direction artistique, vidéo, mise en scène
États-Unis

Unique tant par son style que par sa technique, le photographe, réalisateur et plasticien américain Mark Holthusen est connu pour créer des images qui repoussent les frontières de la photographie traditionnelle en combinant ingéniosité numérique et imagination débordante.

Il a reçu la reconnaissance de la profession en entrant dans le Lürzer's Archive's 200 Best Ad Photographers en 2008-09 et a reçu un Lucie Awards (Cérémonie du Prix International de la Photographie) en 2009. Bien qu'initialement connu pour son travail de créatif publicitaire, Mark Holthusen démontre par son contenu éditorial un intérêt fortement marqué pour les personnages hors normes, excentriques et les sujets atypiques. Mark Holthusen a travaillé sur la création des albums de groupes musicaux dont ceux de Train, Flyleaf, The Dodos et 16 Horsepower. Il a participé à de nombreux projets, comme la création de l'environnement visuel de l'opéra *Ça ira* de Roger Waters. En 2012, il a collaboré avec The Tiger Lillies pour le spectacle *Rime of the Ancient Mariner*, puis en 2014 sur *Lulu - A Murder Ballad* et *A Dream Turns Sour*.

www.markholthusen.com

Les interprètes

The Tiger Lillies

Royaume-Uni

Décrit comme un cabaret brechtien à l'humour très noir, comme une fusion punk entre le burlesque des années 1930, le music hall anglais ou encore comme le chaînon manquant entre Tom Waits et les Monty Python, The Tiger Lillies sont inclassables.

Formé en 1989, le groupe anglais a gagné une reconnaissance internationale, de New York à Saint-Pétersbourg en passant par toute l'Europe. Leur style s'inspire de la chanson française d'après guerre, de la musique gitane ou encore de l'opéra italien...

La voix de haute-contre de Martyn Jacques est capable de s'aventurer aussi bien dans les graves que dans les aigus avec un timbre guttural permettant au chanteur de jouer sur la multiplicité des personnages. Le groupe s'inspire d'artistes comme Jacques Brel, Edith Piaf, Marlene Dietrich, Billie Holiday, Johnny Cash ou Enrico Caruso.

The Tiger Lillies évoluent dans un univers singulier où le macabre rigolard jongle avec le sordide et l'humour noir. Leurs chansons content des récits de bas-fonds où la brutalité côtoie prostitution et blasphèmes en tout genre, losers et monstres étranges. En 2014, ils sont en tournée avec plusieurs de leurs spectacles : *Rime of the Ancient Mariner*, *Hamlet*, *Songs from the Gutter* (inspiré de la vie d'Edith Piaf) et *A Dream Turns Sour*, créé cette année dans le cadre du LIFT Festival de Londres.

The Tiger Lillies sont représentés en France par Sarah Ford / Quaternaire
(www.quaternaire.org)

www.tigerlillies.com

Martyn Jacques, Voix, piano, accordéon
Royaume-Uni

Fondateur de The Tiger Lillies, Martyn Jacques a passé ses jeunes années au dessus d'une maison close à Soho. Autodidacte, il s'est formé la voix dans les boîtes enfumées de ce quartier de Londres. Son inspiration, il la trouvait en discutant avec les clients des bars, en traînant dans les rues. Ses chansons décrivent maquereaux, prostituées, junkies, paumés et autres personnages avec force détails.

Il est connu pour avoir composé la musique de la comédie musicale *Shockheaded Peter* (en français *Pierre l'Ebouriffé*, basé sur les comptines de Heinrich Hoffmann) et a d'ailleurs reçu un Olivier Award for Best Supporting Performance pour son rôle mémorable dans cette œuvre. Il a également composé une partition originale pour accompagner les photos de la *Ballad of Sexual Dependency* de l'artiste américaine Nan Goldin. Plus récemment, Martyn Jacques a composé la musique de *Rime of the Ancient Mariner* (2012), *Lulu - A Murder Ballad* (2014), *A Dream Turns Sour* (2014) et *Songs from the Gutter* (2014).

Adrian Stout, Contrebasse, scie musicale, thérémine, chœur
Royaume-Uni

Adrian Stout a joué du blues, du jazz, de la country et d'autres formes musicales dans plusieurs groupes à travers le Royaume-Uni, en Europe et jusqu'en Inde. Il a enregistré deux albums pour la diva du blues Dana Gillespie avant d'être invité par The Tiger Lillies pour l'édition 1995 du Festival d'Edimbourg.

En 2007, il enregistre l'album *A Taste of Wood* avec l'icône culte Sexton Ming pour son propre label Crapping Clown. Il en a co-écrit toutes les chansons avec Sexton, enregistré, mixé et produit le CD. Il a également joué dans deux albums de Stuart A. Staples / Tindersticks (*Lucky Dog Recordings 03-04* et *Leaving Songs*) avant de tourner avec ce groupe.

Il compose en 2009 la musique de l'exposition Feedback, installée à Berlin et à Francfort. En 2010, il enregistre *In Black 'N' Red* avec the Urban Voodoo Machine, et jouera par ailleurs en live avec le groupe à maintes occasions.

Il a été invité à partager la scène avec Amanda Palmer, Joe Black, Sxip Shirey, Elyas Khan, Alex Hacke et Marcus Reeves. Il s'est tout récemment produit dans un duo de scies musicales avec David Coulter intitulé *The Weeping Saws*.

Mike Pickering, Percussion
Royaume-Uni

Mike Pickering commence la percussion à douze ans. Connu sur la scène londonienne pour sa grande taille, il a joué avec les meilleurs jazzmen britanniques. Depuis 1994, il a notamment tourné et enregistré avec le collectif du guitariste Billy Jenkins, avec le collectif The Voice of God et plus récemment avec le Trio Blues Suburbia. Il joue en ce moment avec le trio WAH!, composé avec le saxophoniste Jason Yarde et le bassiste Larry Bartley. Il a également joué pour quelques bandes originales de films dont *Capitaine Corelli* et *Charlotte Grey*.

Ne se cantonnant pas seulement au jazz, Mike Pickering a joué aux côtés du DJ House « A man called Adams », du groupe rock « Strangeways », du groupe de Nigel Birch « Flea Pit Orchestra » et de formations country avec Bobby Valentino, Hank Wangford et The Lost Cowboys.

Laura Caldow, Danseuse
Royaume-Uni

Laura Caldow s'est formée à la Central School of Ballet et au Merce Cunningham Studio de New York. Elle a reçu en 2000 le Deutsche Bank Pyramid Award qui lui permet d'approfondir son travail en tant que chorégraphe. Elle a ainsi chorégraphié des pièces pour le Ballet Central au Royaume-Uni et pour le Cunningham Studio Theatre aux États-Unis.

En tant qu'interprète, elle a travaillé avec des artistes comme Deborah Warner, Aletta Collins, Kim Brandstrup ou encore Jonathan Kent et s'est produite à l'English National Opera, au Royal Opera House, à Covent Garden, au Festival de Salzbourg ou encore à l'Opéra Comique et à la Brooklyn Academy of Music.

Laura Caldow collabore régulièrement avec le chorégraphe Will Tuckett, créant des rôles pour *Faeries* (2008), *The Thief of Baghdad* (2008) et *Pleasure's Progress* (2010) – toutes au Royal Albert Hall et en tournée – ainsi que *Who Is This That Comes?* (2011) pour Opera North et *Elizabeth* (2013) pour le Royal Ballet. Aux États-Unis, elle a notamment travaillé avec Mary Seidman and Dancers, Tina Croll, Malene Schjoenning, et a été invitée au Monterey Dance Festival. Elle enseigne également dans des écoles et compagnies au Royaume-Uni et aux États-Unis.

www.lauracaldow.com

Prochaines manifestations

N°32 - Mardi 7 octobre à 18h30, TNS - Salle Gignoux

UN TEMPS BIS Spectacle

N°33 - Mardi 7 octobre à 20h30, Palais Universitaire de Strasbourg

L'HOMME ARMÉ Les Cris de Paris

Mercredi 8 octobre à 11h, Cité de la musique et de la danse

MASTER-CLASSE DE COMPOSITION Francesco Filidei

N°34 - Mercredi 8 octobre à 18h, Salle de la Bourse

ACCROCHE NOTE Concert

N°36 - Mercredi 8 octobre à 20h, PMC - salle Érasme

LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE Concert

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

www.festival-musica.org

les partenaires de Musica

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 Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques (SACD)
Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)
La Fondation Orange
La Fondation Jean-Luc Lagardère
Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture
La Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Le Réseau Varèse, réseau européen pour la Création
et la Diffusion musicales,
soutenu par le Programme Culture
de la Commission Européenne
ARTE
La Société Générale

avec l'aide des partenaires culturels

Le Conservatoire de Strasbourg
La Haute école des arts du Rhin (HEAR)
L'Orchestre philharmonique de Strasbourg
Jazzdor, scène de musiques actuelles jazz
à Strasbourg
L'Université de Strasbourg
La Filature, Scène nationale–Mulhouse
Le Théâtre de HautePierre
Le Théâtre National de Strasbourg
Le TJP, Centre dramatique national d'Alsace Strasbourg
Strasbourg Festivals
UGC Ciné Cité

avec le concours de

IEC
Les services de la Ville de Strasbourg
L'Agence Culturelle d'Alsace
AMB Communication
FL Structure
Lagoona
Clavierservice Manuel Gillmeister

les partenaires médias

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

festival

**musica
2014**

25 sept — 10 oct

Strasbourg

